الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

كتاب التربية التشكيلية

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

كتاب التربية التشكيلية

السنة الرابعة متوسط

تأليف :

بن سرحان عبد الرحمان

مفتش التربية التشكيلية

تصميم :

ديب عبد الرحمان

أستاذ التربية التشكيلية

elbassair.net

موقع عيون البصائر التعليمي

تقديم الكتاب

ينقسم الكتاب إلى قسمين :

- مجال الرسم و التلوين

- مجال فن التصميم

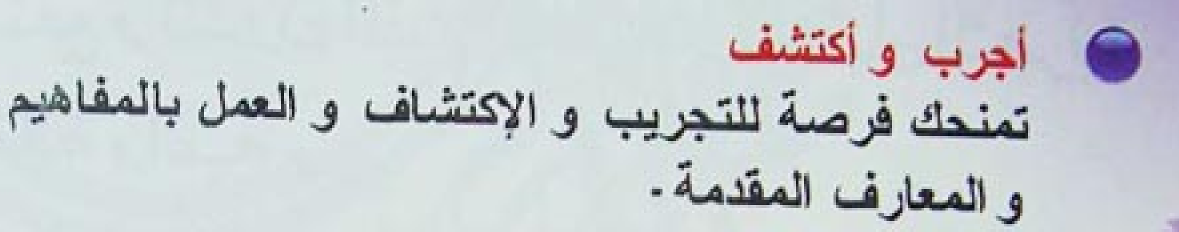

- **أتعرف**
تجد تحت هذه الأيقونة مفاهيم تعرّفك عن الموضوع بالشرح أحيانا و بالصورة أحيانا أخرى.

- **أجرب و أكتشف**
تمنحك فرصة للتجريب و الإكتشاف و العمل بالمفاهيم و المعارف المقدمة.

- **أستخلص**
تجد فيها أهم العناصر المتعلقة بالموضوع لتعود إليها عند الحاجة.

- **أطبق و أوظف**
تجد تحت هذه الأيقونة تمارين تساعدك على الفهم أكثر وهي متفاوتة من التمارين البسيطة إلى المركبة.

- **سيرورة العمل**
تشرح لك المسعى الفني و التقني أو خطوات العمل الفني.

- **دعائم و سندات**
تجد فيها تعاريف لبعض الفنانين وأعمالا فنية تدعّمك و تستند عليها في تطبيقاتك و تثري بها معارفك و تستلهم منها إبداعاتك.

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

فهرس الكتاب

elbassair.net

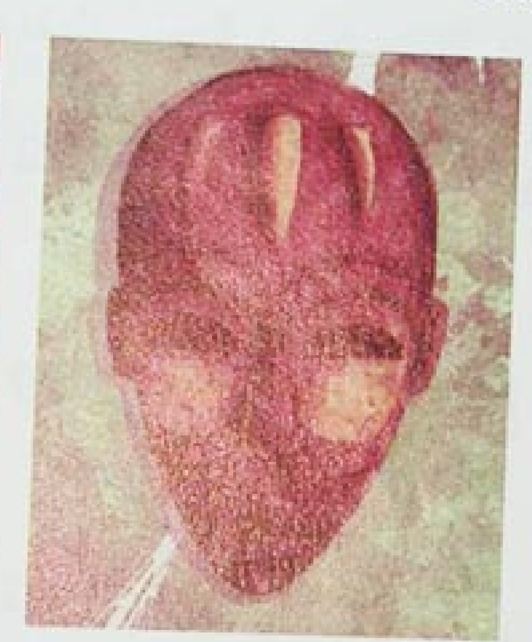
موقع عيون البصائر التعليمي

elbassair.net

الأسلوب التكعيبي

أتعرف

تعد التكعيبية بمثابة البحث عن البعد الرابع في اللوحة ويظهر لنا عند رؤية اللوحة التكعيبية أنها تعتمد على قواعد هندسية و هي ترمي الى خلق جمالية جديدة ترتكز على رؤية معمارية للأجسام
إن قصة نشأة التكعيبية ترجع إلى اليوم الذى إجتمعت فيه نخبة من الفنانين وبالضبط حين مسك الفنان ماتيس التمثال الإفريقي الذي أدهش الحضور بعفوية نحته وبالزوايا التي جعلته يتجزّء إلى أشكال هندسية مقسمة ببراعة وقوة في التعبير .

تعتبر الدراسات التحضيرية التى قام بها الفنان بيكاسو لرسم فتيات أفينيون بمثابة إختبار لنهج التكعيبية وكان هذا في شتاء 1906 - 1907
ولقد قال سيزان ذات يوم" **الطبيعة ماهي إلاّ أسطوانات وكرة و مخروط** "
وصرخ ماتيس في عام 1908 أمام لوحة براك **إلاّ مكعبات.....!!"**
ومرة أخرى لم يرض الناقد الفني فوكسيل بالتغيير وكتب يقول:
"**إنها مكعبات صغيرة وغرائب مكعبة** ".

وقد عرفت المدرسة التكعيبية ازدهارها قبل الحرب العالمية الأولى بقليل وتنقسم إلى مرحلتين

التكعيبية التحليلية 1910 - 1912
التكعيبية التركيبية 1913 - 1914

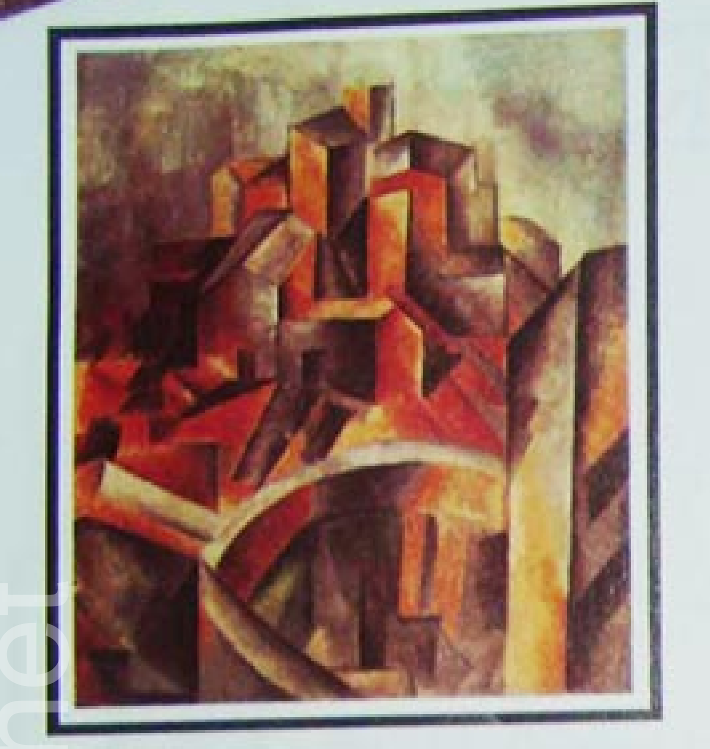
elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

الأسلوب التك

موقع عيون البصائر التعليمي

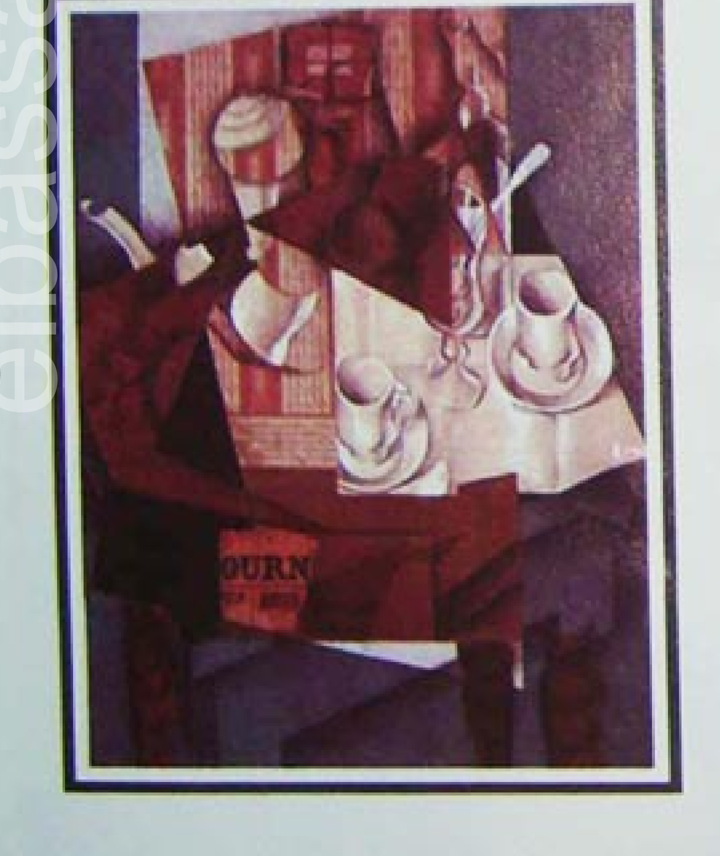
elbassair.net

المرحلة التحليلية

تعتمد على تجزئة الأجسام الى أشكال مسطحة ويتم تجميعها في أشكال مكعبات تبدو وكأننا نراها من عدة زوايا مختلفة، وهي مرحلة تمتاز ببدائية أسلوبها فهي تعبّر عن الشكل بمنتهى البساطة والعفوية التي نجدها عند الأطفال.

المرحلة التركيبية

تعتبر كرد فعل عن المرحلة التحليلية فكان و لابد من العودة الى واقع الأشياء من جديد فأسترجع الشكل خصائصه بعد أن تمادت المرحلة التحليلية في تحطيمه كما أعتمدت أسلوب التوليف (التلصيق) كوسيلة لأثراء اللوحة.

مميزات المدرسة التكعيبية

- الإهتمام بالشكل أكثر من اللون.
- التركيز على الأشكال الهندسية لتحديد الأشكال في الفضاء.
- إظهار الأجسام على مساحات فارغة.
- إظهار الأشكال من عدة جوانب في آن واحد أي البحث عن البعد الرابع.
- التكعيبية تحاور العقل قبل الوجدان.

الأسلوب التكعيبي

أستخلص

التكعيبية أسلوب فني أهتم بالبحث
عن البعد الرابع في اللوحة وأعتمد
على القواعد الهندسية لخلق جماليَةَ
ترتكز على رؤية معمارية للأجسام
من روادها

- بابلو بيكاسو
- جورج براك

أعد رسم الطبيعة الصامتة مركزا على قواعد الرس...

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

أوظف و أطبق

التمرين الأول

إليك مجموعة من اللوحات الفنية. صنف الأعمال التكعيبية عن غيرها.

جورج براك

خوان ميرو

بابلو بيكاسو

بول قوقان

التمرين الثاني

أمامك دراسة لرأس حصان للفنان بابلو بيكاسو بأسلوبه التكعيبي.
إنتهج طريقة الفنان في محاولة منك لرسم رأس الثور.

التمرين الثالث

بغية تصميم واجهة لحافظة قرص مضغوط CD عن الموسيقى الأندلسية.
أنجز هذا العمل بأسلوب تكعيبي في تركيب لآلات موسيقية أندلسية مستعملا خصائص المدرسة التكعيبية وقواعدها بقياس 12 x 12.

الخامة: ألوان ترابية.

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

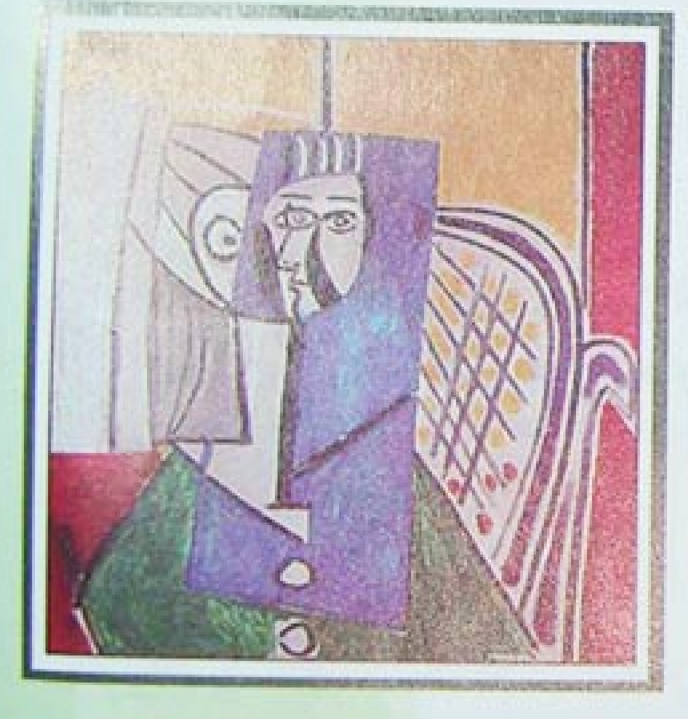

بابلو بيكاسو
Pablo Picasso

فنان إسباني ولد عام 1881 له أعمال غزيرة مرت بمرحلتين الزرقاء والوردية يعتبر من أهم رواد المدرسة التكعيبية. من أشهر أعماله لوحة غرنيكا1937 نساء الجزائر1954 توفي في 08 أفريل 1973.

elbassair.net

موقع عيون البصائر التعليمي

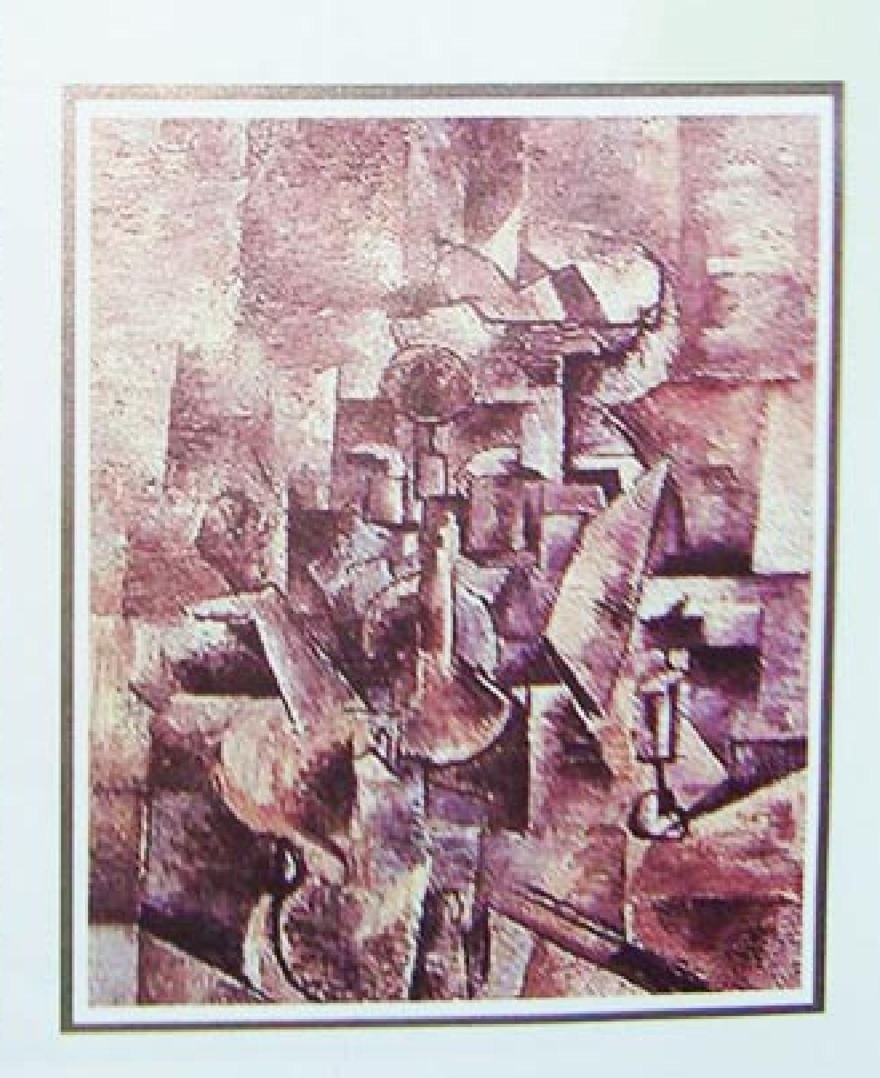

جورج براك
George Braque

ولد عام 1882، وهو من أوائل التكعيبيين الفرنسيين، تتميز أعماله باختيار الألوان الجميلة المتوافقة تجنب تقليد الطبيعة وبحث فيها عن الضرورية في الأشياء كما عرفت أعماله تقنية القص واللصق من أشهر أعماله الملونة و الكمان توفي عام 1963

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

الأسلوب التجريدي

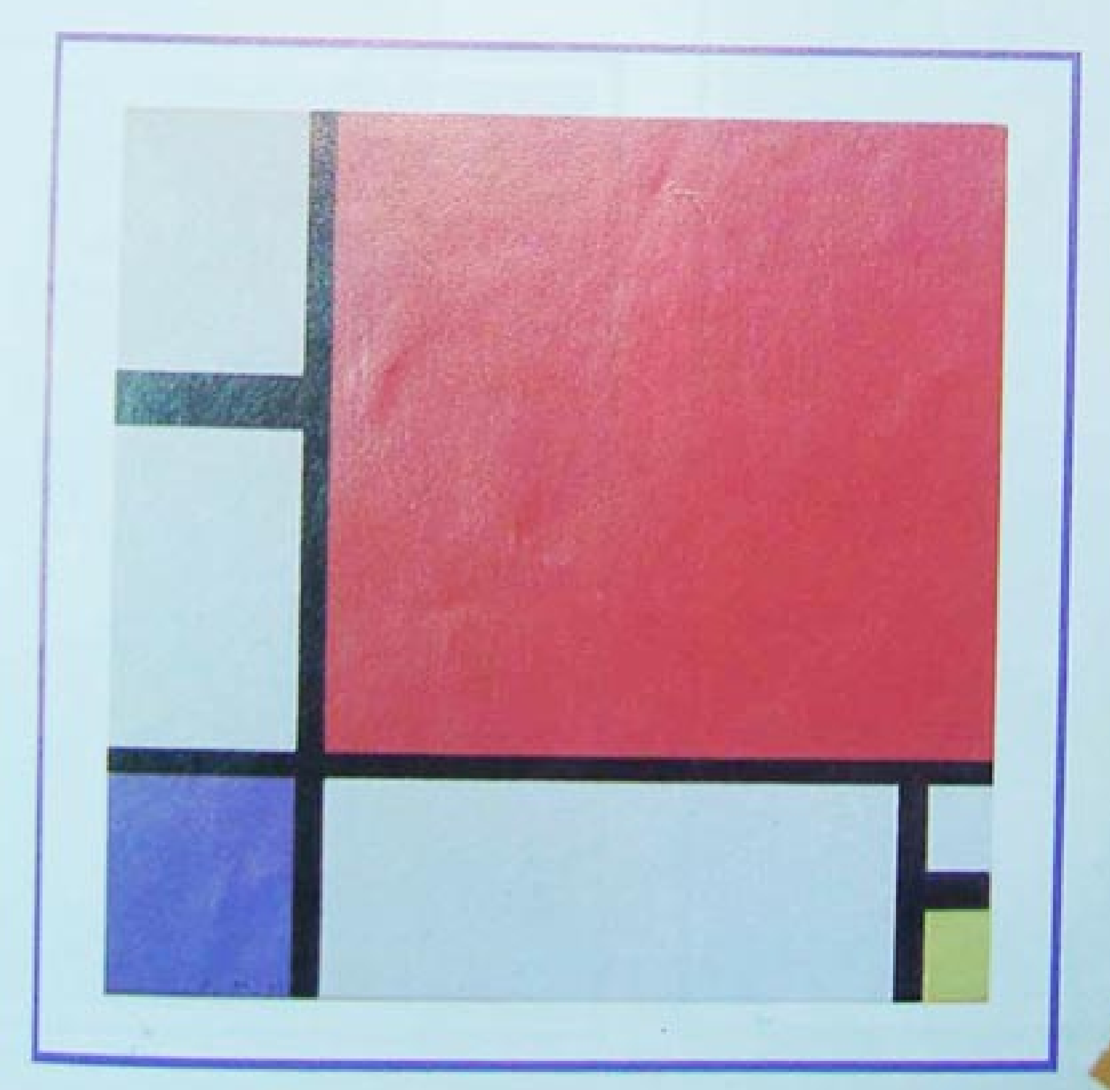
أتعرف

ظهر هذا النوع من الفن مع ظهور الاتجاه التكعيبي، وابتعاد الفنان عن الطبيعة، فكانت التجريدية ثورة في سبيل تحرير العمل الفني من قيود الطبيعة ،والتعبير الحر عن الفكرة المجردة.
فهي تهدف إلى صياغة الواقع برؤية جديدة يتجلى فيه حس الفنان باللون والحركة والخيال.
يقول بول غوغان : " الفن تجريد أستخلصه من الطبيعة بالتأمل أمامها و أمعن التفكير جيدا بالخلق الناجم عن ذلك "

وللتجريدية نوعان هما

التجريدية الهندسية

ورائدها الهولندي بيات مندريان، يعد من أوائل الفنانين الذين تحمَّسوا للشكل الهندسي ،والألوان الصافية في تكويناتهم الفنية.

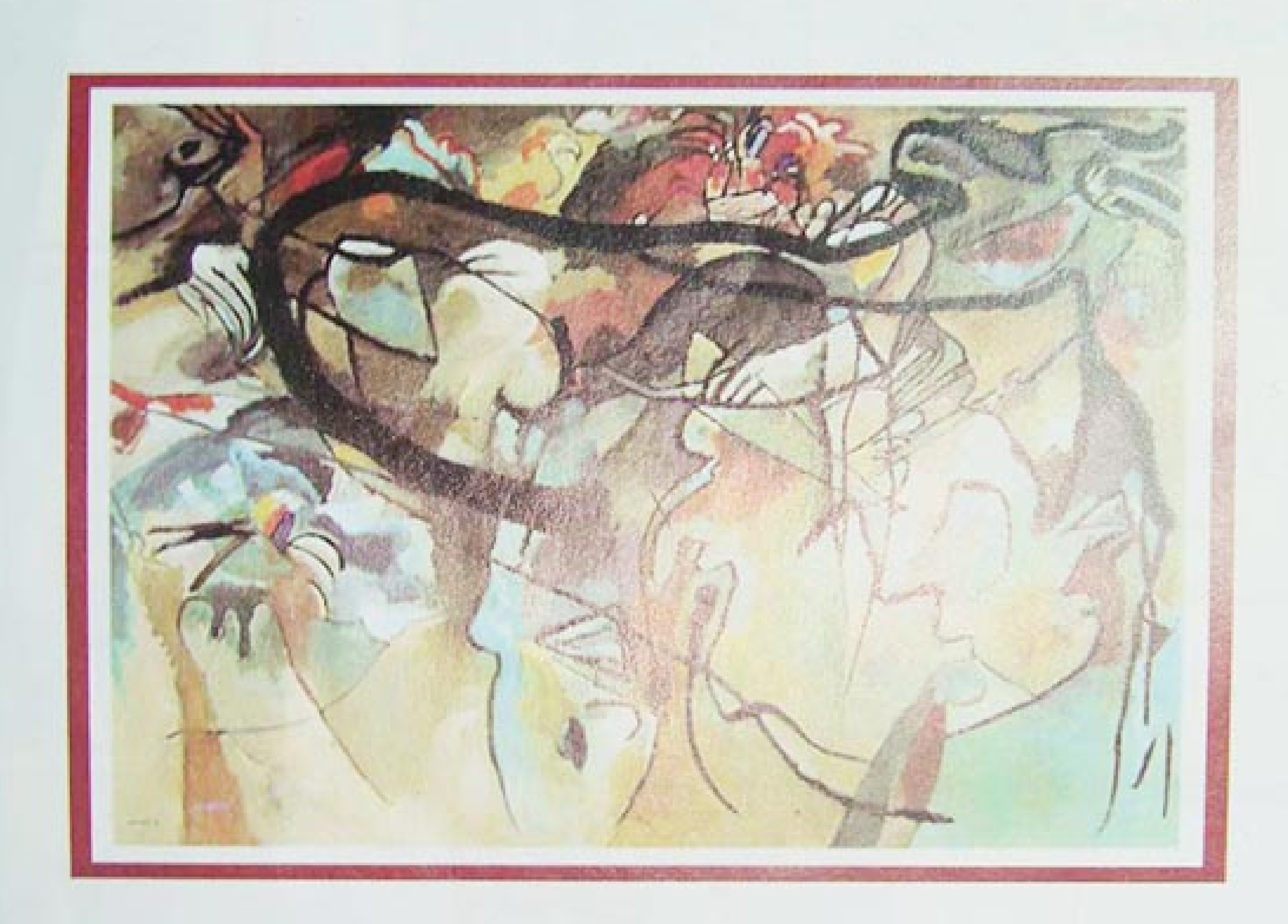

elbassair.net

موقع عيون البصائر التعليمي

التجريدية التعبيرية

يقول كاندسكي "اللطخة الدائرية بإمكانها التعبير أكثر من تعبيرات الوجه لذلك فالتجريدية التعبيرية عبارة عن سلسلة متداخلة من اللطخات اللونية العشوائية أو الخطوط التعبيرية ، تهدف إلى الارتقاء إلى مستوى الموسيقى مهملة الأشكال الطبيعية، فالبحث عن القيم المجردة التي اعتبرها أكثر قدرة على التعبير عن الحقائق النفسية والانفعالية ."

مميزات الأسلوب التجريدي

- تجريد الرسم من أي صورة مألوفة
- عدم الارتباط بالواقع الموضوعي.
- استعمال الألوان والخطوط بشكل رمزي مكثف .
- التعبير عن الأفكار والمشاعر المجردة .
- الابتعاد عن اللمّسات التأثيريه "الإنطباعية".
- الإعتماد في لوحاتهم على الأشكال الهندسية .

مربعات، مثلثات، مستطيلات والدوائر.

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

أستخلص

- ظهرت التجريدية في بداية القرن العشرين
- هي اتجاه يهدف إلى التعبير دون تقليد الطبيعة
- هي نوعان:
  - التجريدية الهندسية:
    ورائدها الفنان بيات مندريان اتخذت الشكل الهندسي والألوان الصافية في بناء العمل الفني
  - التجريدية التعبيرية:
    هي عبارة عن لطخات متداخلة وخطوط تعبيرية تعرف حركة وحيوية.
    من روّادها الفنان فاسيلي كاندنسكي.
- للفن التجريدي تأثير مباشر في فن الطباعة. والفنون التطبيقية والعمارة.

أجرب وأكتشف

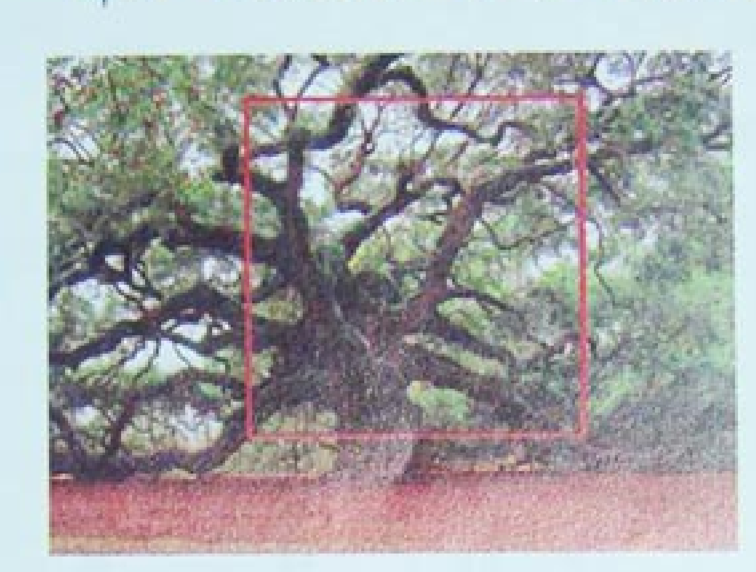
- قم بتكرار الشكل بطريقة متناوبة متقاطعة ومتداخلة
- لوّن المساحات بألوان مسطّحة

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

الأسلوب التجريدي

التمرين الأول

استلهم من أغصان هذه الشجرة المتشابكة تكوينا تجريديا موظفا الخطوط ، الكتل والمساحات والألوان مراعيا التوازن والانسجام.

التمرين الثاني

إليك هذه الصورة من منظر جوي لمجمع سكني . استوح منها عملا فنيا تجريديا موظفا الكتلة ، الفراغ ، الإيقاع والانسجام في الخط واللون.

التمرين الثالث

طلب منك تصميم سجّاد عصري بطريقة تجريدية حسب أسلوب بيات مندريان مراعيا المبادئ الجمالية للتركيب الفني من توازن وانسجام و إيقاع، و وحدة وتنوع.

أنجز هذا العمل الفني بقياس 20 x 12

الوسائل :

ألوان ترابية ـ أوراق كونسون

استعن بصفحة دعائم وسندات

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

بيات موندريان
Piet Mandrian

ولد بتاريخ 7 مارس 1872، من أصل هولندي، أحد الرواد الكبار للفن التجريدي الهندسي خاصة والفن الحديث عامة، اهتم وتحمس لاستعمال الأشكال الهندسية المسطحة ذات الألوان الصافية والنقية، كثيرا ما تحتله خطوط سوداء انشغل بدراسة النواحي التشكيلية للملامس، الألوان والتركيبات الفنية توفي سنة 1944.

elbassair.net

موقع عيون البصائر التعليمي

elbassair.net

فاسيلى كاندنسكى

Vassily Kandinsky

ولد سنة 1866 ، أحد أقطاب الفن التجريدي التعبيري ، له أسلوب فني متميّز أعماله تعتمد على استخدام مجموعة لطخات لونية عشوائية مع الخطوط والمساحات الملونة في تداخل متكامل متناسق . عمله يعرف الحركة الحيوية والتنوع. تقنيته تلغي الأشياء الطبيعية وترتكز على التعبير عن القيم المجردة . إذ يراها أكثر قدرة على التعبير عن أعماق النفس وانفعالاتها.

ألف كتاب الناحية الروحية فى الفن عام 1912 توفى سنة 1944 .

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

مجال
الرسم والتلوين

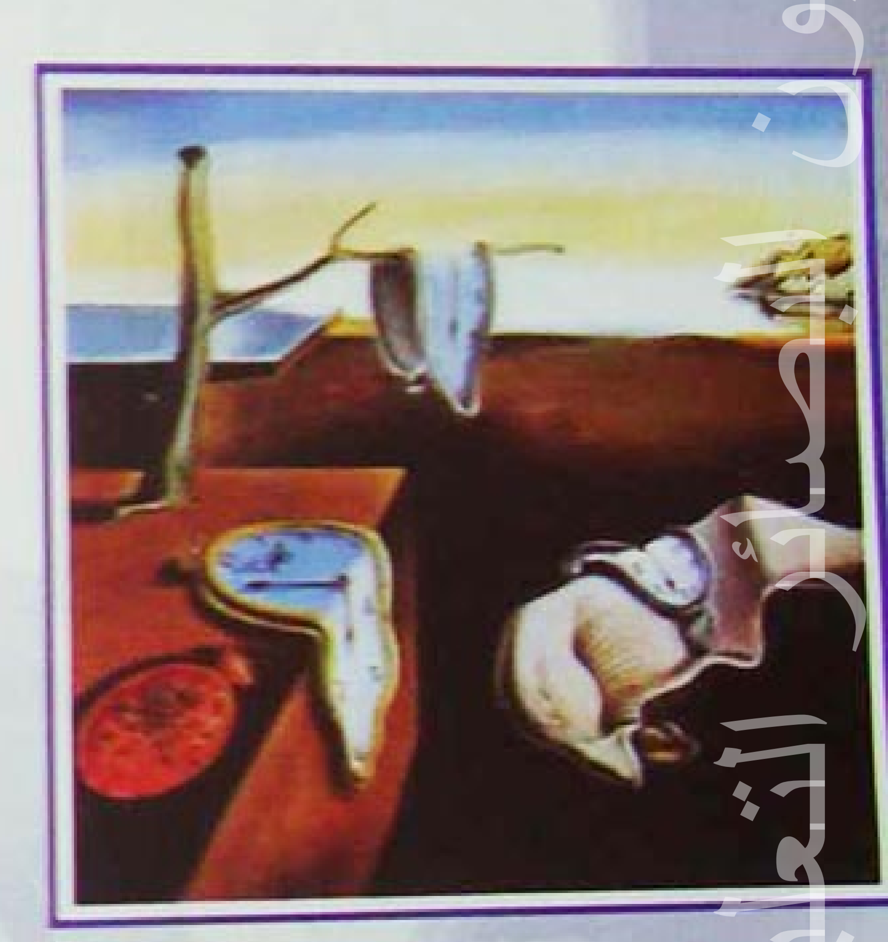

الأسلوب السريالي

السريالية حركة فنية، إعتمدت على الخيال الواسع لتجاوز الواقع والإنفعالات من قواعد المنطق الصارمة وخلق عوالم جديدة تخرج عن المألوف والمتعارف عليه ، فهي تفسح المجال للتأمل والحلم . ظهرت بفرنسا وازدهرت بين عامي 1924 - 1929 تدعى كذلك باللاواقعية.
اعتمدت على نظريات فرويد رائد التحليل النفسي خاصة ما يتعلق بتفسير الأحلام

مميزات المدرسة السريالية

- الاهتمام بالمضمون أكثر من الشكل .
- الإيمان بالقدرة الهائلة للأحلام في التعبير .
- التركيب الغريب للأجسام لخلق إحساس بعدم الواقعية .
- التركيز على كل ماهو غريب ومتناقض ولاشعوري .

يبرز الفنان سلفادور دالي اللامعقول بصورة معقولة كما تبدو من خلال هذه اللوحة حيث يسيل الزمن وينصهر الوقت

يعود " خوان ميرو " إلى أحلام الطفولة ليستلهم

elbassair.net
elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

الأسلوب السريالي

أجرب وأكتشف

استلهم من جذع شجرة موضوعا سرياليا معتمدا على خيالك لإبداع شكلا غريبا كما يفعل السرياليون

أستخلص

- السريالية مدرسة فنية تعتمد على الخيال لتنفذ من الواقع إلى عالم جديد تطبعه الغرابة.
- لقد اهتمت بالمضمون وليس الشكل.
- الاعتماد على الأحلام في التعبير.
- التركيز على ما هو غريب في تجسيدها للأفكار.

من روادها :

سلفادور دالي

خوان ميرو .

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

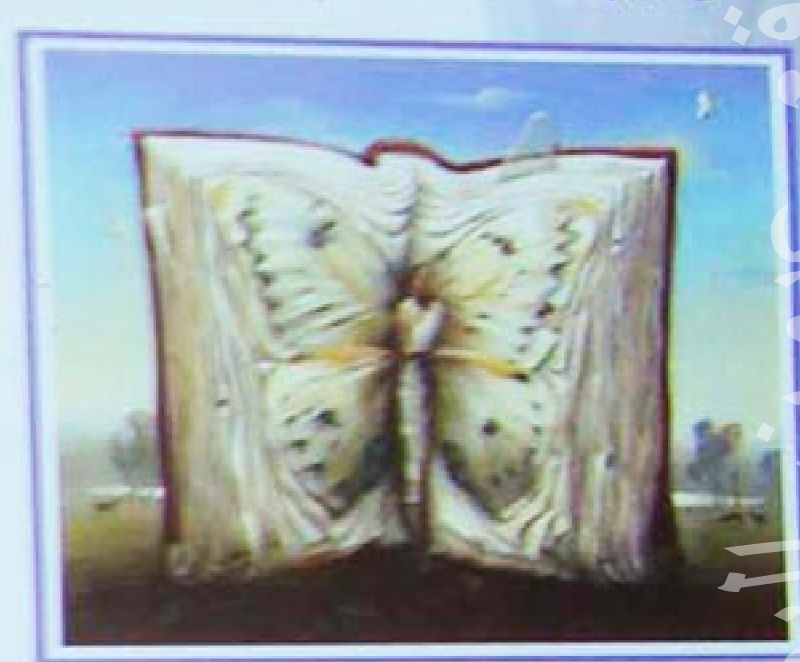

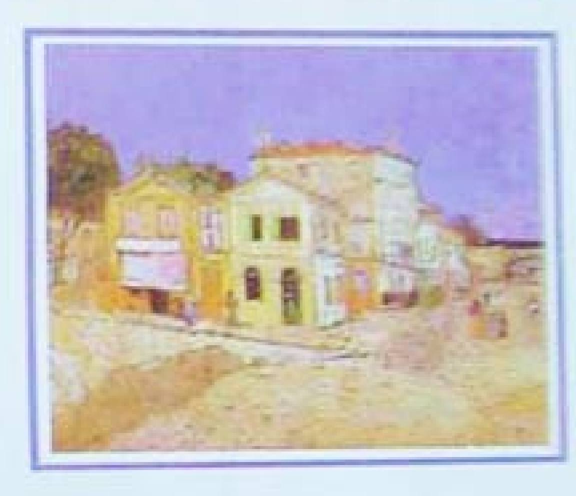
أوظف و أطبق

التمرين الأول

إليك هذه اللوحات الفنية .
حدّد من بينها العمل السريالي

سيرورة العمل

التمرين الثاني

يزخر أدبنا الشعبي بكثير من الحكايات والأساطير، استلهم منها كائنا خرافيا ، ثم أعد رسمه بطريقة سريالية معتمدا على خيالك .

التمرين الثالث

إن كوكب الأرض يستغيث بفعل التلوث والاحتباس الحراري ،مما يهدّد البشرية فهو مشكلة تؤرق العالم وتبعث فيه الخوف والهواجس ، لما سيكون عليه كوكبنا إنه عالم سريالي.
نجز عملا سرياليا معتمدا على خيالك وتصوراتك ،تتناول فيه هذا الموضوع
لقياس 20x10.
لوسائل ألوان ترابية
وراق كونسون

سندات : لوحات سريالية، صفحة دعائم وسندات .

elbassair.net

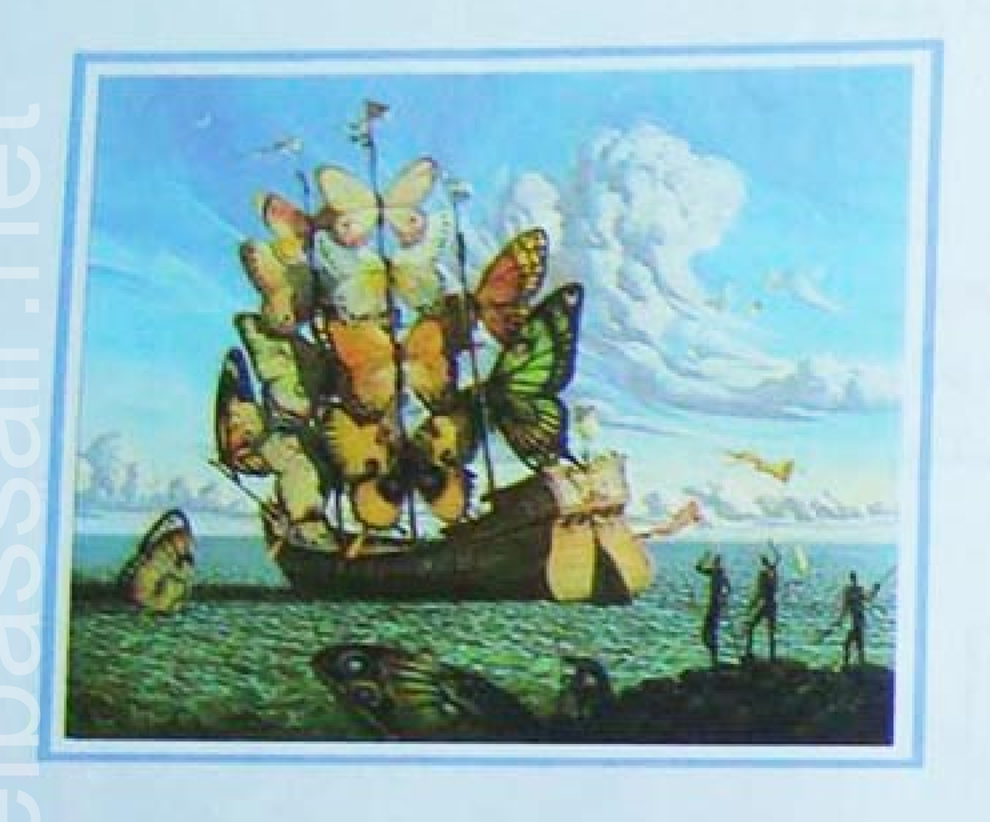
دعائم وسندات

سلفادور دالى

Salvador Dali

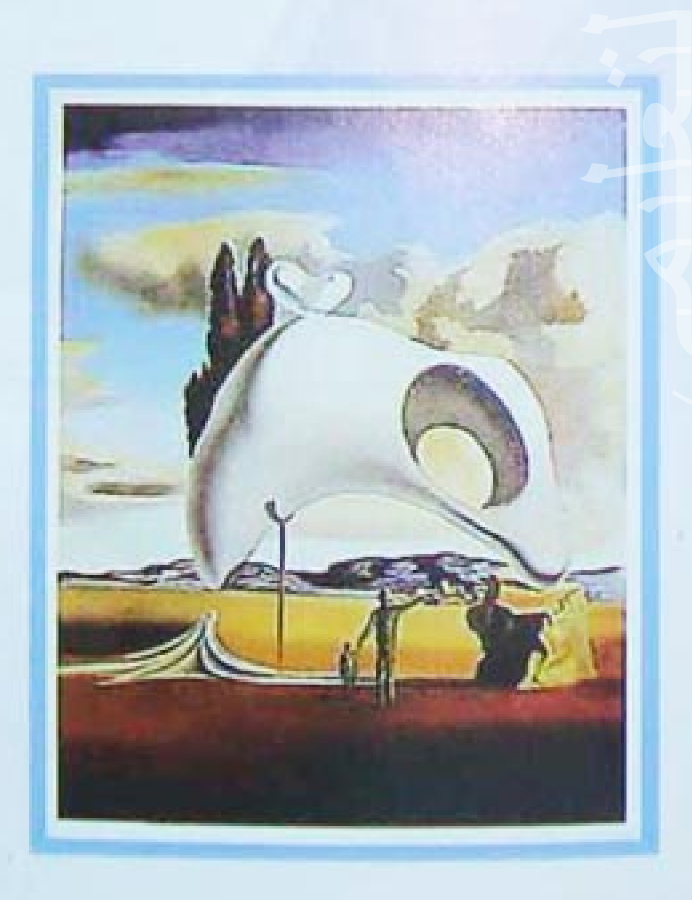
فنان إسباني ولد في 11 ماي 1904 ،من أشهر رسامي القرن العشرين عرف بأعماله السريالية الغريبة ، الشبيهة بالأحلام ، مهارته في الرسم منسوب إلى تأثير عصر النهضة . توفي في 23 يناير 1989 من أشهر أعماله الفنية : إصرار الذاكرة عام 1931.

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

مجال
الرسم والتلوين

الأسلوب المستقبلي

أتعرف

ظهرت بإيطاليا في بداية القرن العشرين ،ثم انتقلت إلى فرنسا سنة 1910 كانت تهدف إلى رفض الماضي ،حيث اهتم فنان المستقبلية بالتغيير الذي ميّز القرن العشرين و عرف السرعة و التقدم التقني ، فقد حاول الفنان التعبير عنه بالحركة والضوء ، فكل الأشياء تتحرّك وتجري وتتغيّر بسرعة .
تمكّنت المستقبليةَ من نقل روح العصر الذي يفرض أسلوبا سريع الإيقاع .
فانتقدوا التكعيبين لخلو أعمالهم من الحركة ، ورفعوا مبدأ فنيا يقوم على الآلة والحركة و السرعة .

ويقول أحد الفنانين المستقبليين " إن الحصان الذي يركض لا يملك أربعة حوافر فحسب ، بل له عشرون وحركتها مثلثية " ،لذلك يرسمون الأشخاص والخيل بأطراف متعددة ، فتبدو اللوحة المستقبلية كأمواج ملونة متعاقبة .
من روادها: الفنان دبيرو ، بوتشيوني والفنان جياكوموبالا.

مميزات المدرسة المستقبلية

- رفض الماضي والعودة إليه .
- التعبير عن روح العصر.
- تجسيد الحركة الديناميكية التي تميز عصر الآلة .
- اعتماد إيقاعات حركية مستمرة للتعبير عن ...

elbassair.net

موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

الأسلوب المستقبلي

في لوحة "مرنة" للفنان المستقبلي بوتشيوني التي رسمها عام 1912 يوحي الشكل في عمومه بإنسان متدثر بثياب فضفاضه ذات ألوان زاهية يحركها الهواء فتنساب تفاصيلها في إيقاعات حركية مستمرّة .

إليك هذه الطائرة الورقية .
- قم برسمها وتكرارها بشكل متناوب يجسّد الحركة التي عبرت عنها المدرسة المستقبلية .

أستخلص

ظهرت المدرسة المستقبلية في بداية القرن العشرين بإيطاليا.
تعبر عن الديناميكيةوالحركة التي تميز عصر الآلة .
وقدإهتمت بالتغيير الذي جاء به التقدم التقني وعبرت عنه بإبراز السرعة والحركة والإيقاع

من مميّزاتها :
- التعبيرعن روح العصر .
- تجسيد الحركة والديناميكية لعصر الآلة .
- إعتماد إيقاعات متحركة ومستمرة .

من روادها: دبيرو — بوتيشيوني

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

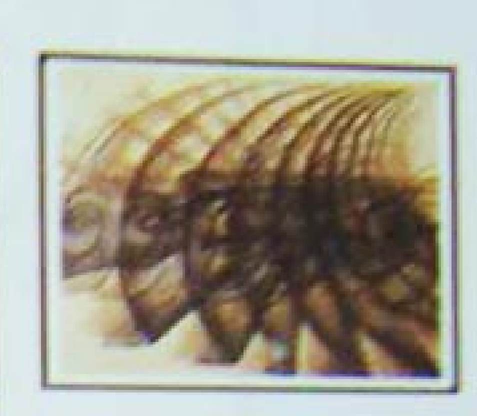
الأسلوب المستقبلي

أوظف و أطبق

سيرورة العمل

التمرين الأول

- إليك هذه الأساليب الفنية حدّد منها الأسلوب المستقبلي .

التمرين الثاني

- إليك هذه الصورة لمتزحلق على الثلج .
أضف عليه الحركة والسرعة و التكرار حتى لا يبدو جامدا وذلك باعتماد الأسلوب المستقبلي مستعملا الورق الشفاف .

التمرين الثالث

لقد أضحى في عصرنا هذا كل شيء يتحرك كسلسلة انتاج بمصنع ، إنه عصر السرعة. جسّد هذا المفهوم في عمل فني بأسلوب مستقبلي تعتمد فيه على المبادئ الجمالية لهذا الأسلوب معبرا عن الحركة والديناميكية في ايقاع حركي ولوني متعاقب متردد ينبض ويتفاعل مع روح العصر.

الوسائل: ألوان مائية . أوراق كونسون . السندات

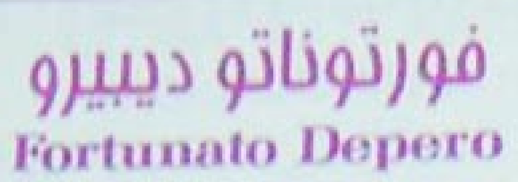
استعن بصفحة دعائم وسندات.

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

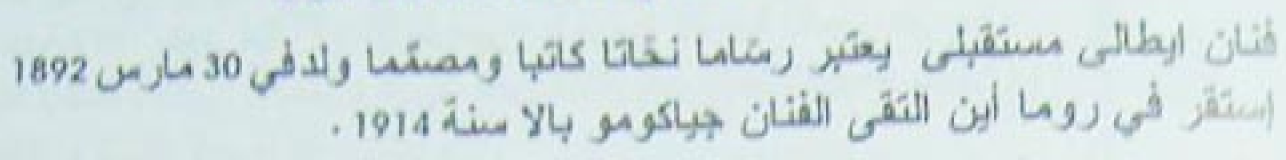
الأسلوب المستقبلي

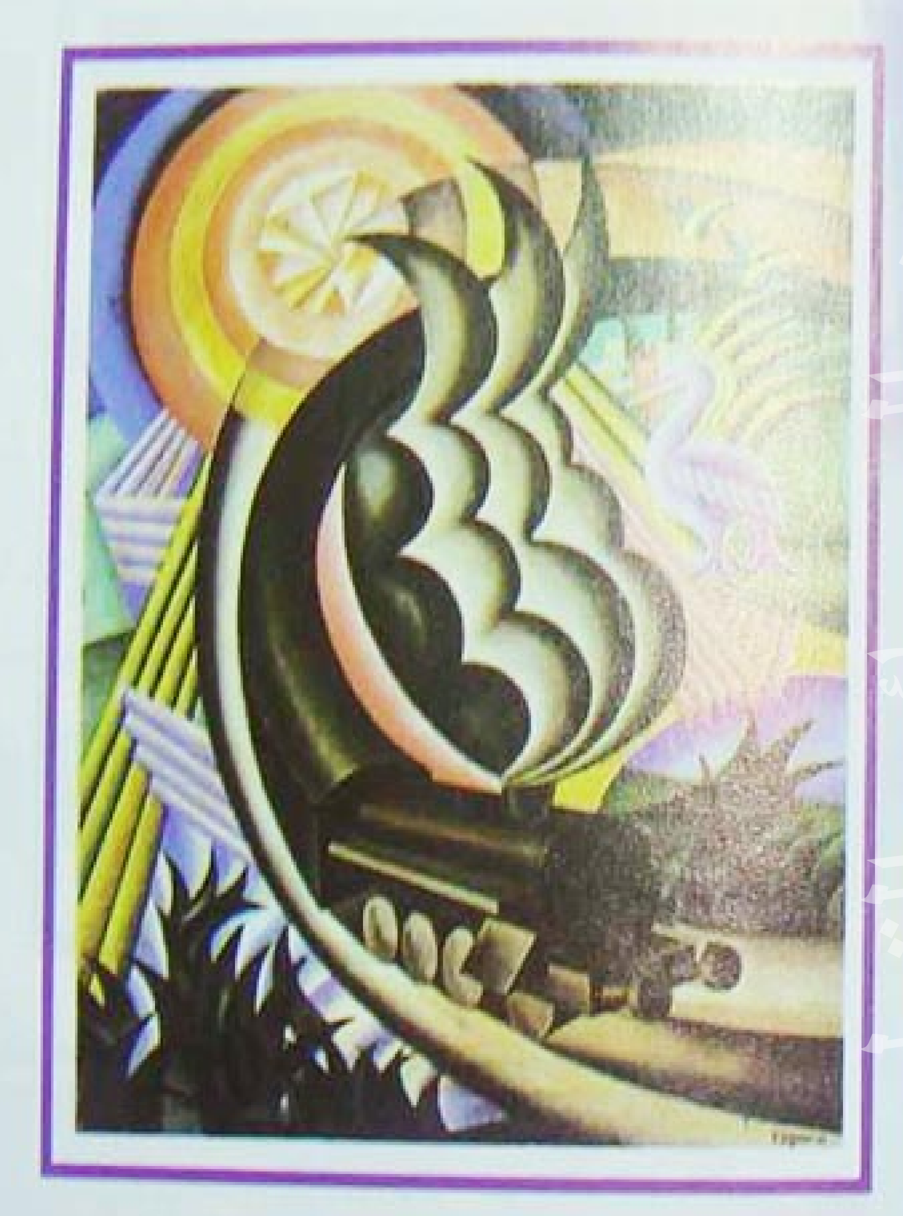
فورتوناتو ديبيرو

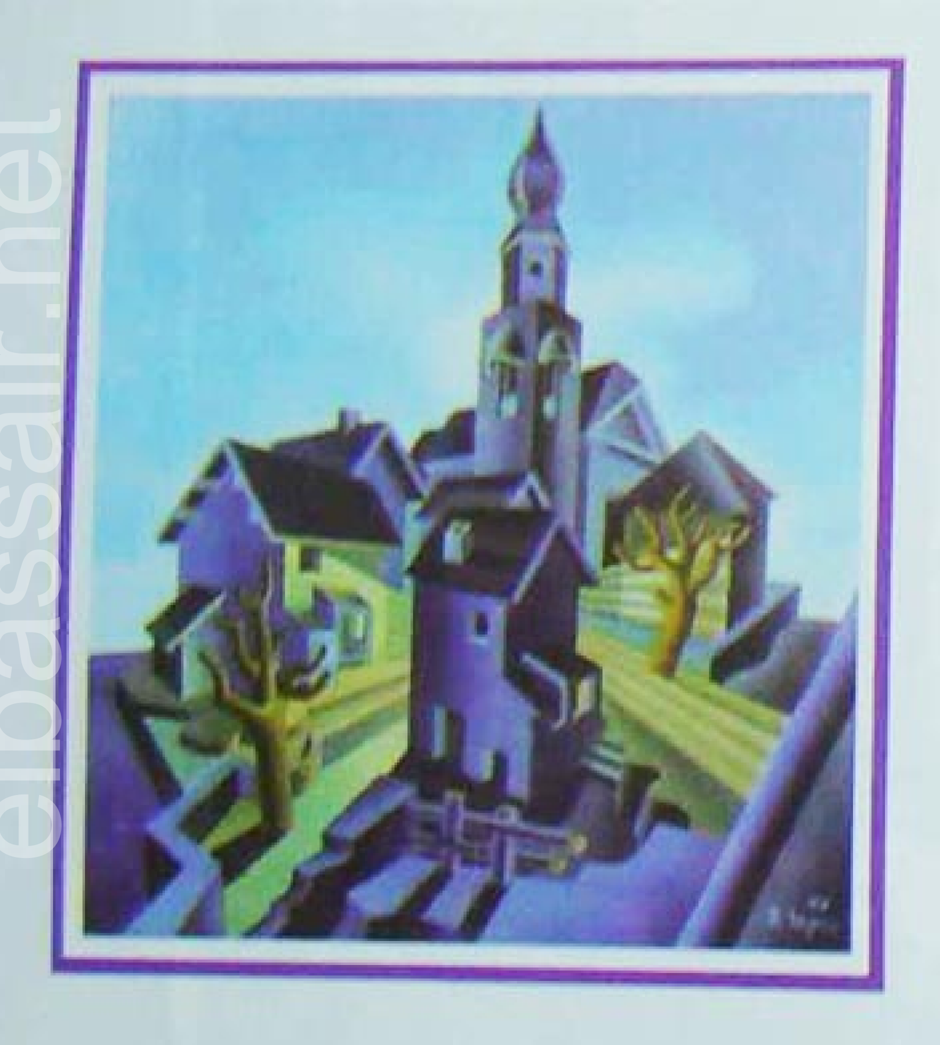
Fortunato Depero

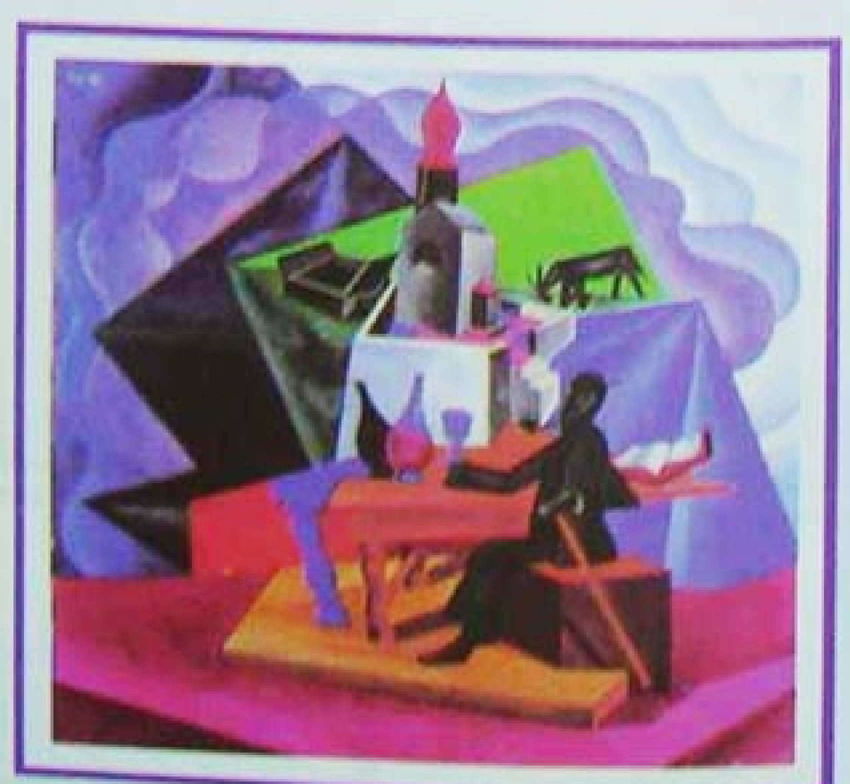

فنان ايطالى مستقبلى يعتبر رسّاما نحّاتا كاتبا ومصمّما ولدفي 30 مارس 1892 إستقر في روما أين التقى الفنان جياكومو بالا سنة 1914.

وفي عام 1919 أسس غرفة الفنان المستقبلي وأنجز العديد من الأعمال في الرسم و التصميم و الديكور بنيويورك توفي في 29 نوفمبر 1960.

elbassair.net

موقع عيون البصائر التعليمي

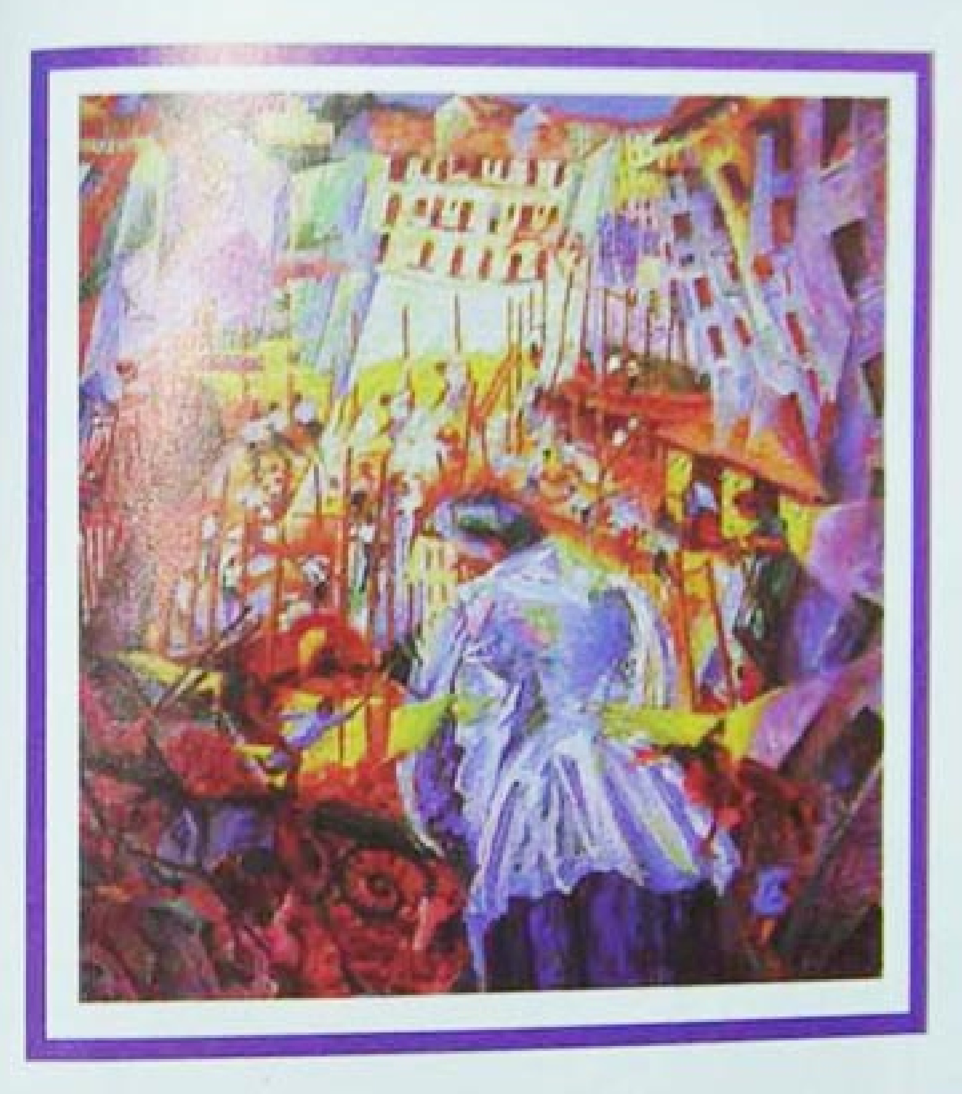
أمبيرتو بوشيوني
Umberto Boccioni

رسام ونحات إيطالي ولد سنة 1882 يعد رائدا من رواد المدرسة المستقبلية حيث نشر مقالا سنة 1914 يقول فيه "إن الانطباعيين يجزؤون اللوحة للتعبير عن حالة مميزة للحياة بإضفاء اللون و الضوء عليها، نحن كذلك نعطي حياة للوحة بتحليل الزمان و المكان والشكل في حركة مستمرة".

من أشهر لوحاته التمدد وهي لحصان يركض.

توفي سنة 1916 بعد سقوطه من على حصان.

موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net
elbassair.net

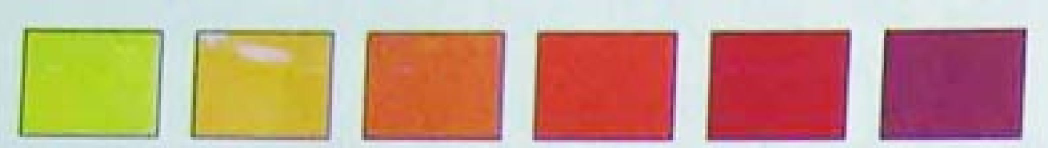
أتعرف

تباين الألوان الحارة و الباردة

تنقسم الدائرة اللونية إلى قسمين :

الألوان الحارة

وهي على الترتيب في الدائرة اللونية :
أصفر ، برتقالي مصفر ، برتقالي ، برتقالي محمر ، أحمر ، بنفسجي محمر ،
إنها ألوان توحي بالدفء وتذكر بمصادر الحرارة مثل: النار، الشمس، كما أنها تبعث في النفس الحيوية و النشاط .

الألوان الباردة

وهي على الترتيب في الدائرة اللونية :
أخضر مصفر ، أخضر ، أخضر مزرق ، أزرق ، بنفسجي مزرق ، بنفسجي
إنها ألوان توحي بالبرودة وتذكر بمصادرها مثل: الحشيش، الأشجار السماء ، فهي ألوان تبعث في النفس الهدوء والراحة والسكينة .

ملاحظة
يعتبر كل من البنفسجي المحمر والأخضر المصفر لونين حارين وباردين بحسب استعمالهما في العمل الفني

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

تباين الألوان الحارة و الباردة

إنه أحد أنواع التّباين اللّوني المتّعددة يظهر عندما تتجاور الألوان الحارة والباردة.

خصائص التباين الناتج عن تجاور الألوان الحارة و الألوان الباردة

- الألوان الحارة تدفع بأشكالها إلى الأمام،أما الباردة فالعكس.
- كل منها يبرز الآخر أكثر عند تجاورها.

فالأصفر مثلا: يبدو أكثر اصفرارا عند تجاوره مع الأزرق

وبالمثل بالنسبة للأزرق فيبدو أكثر زرقة.

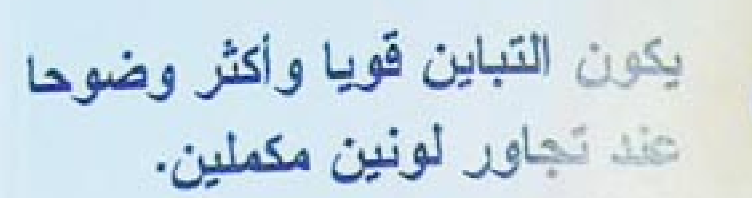
- تباين الألوان في العمل الفني يعطيه حيوية.

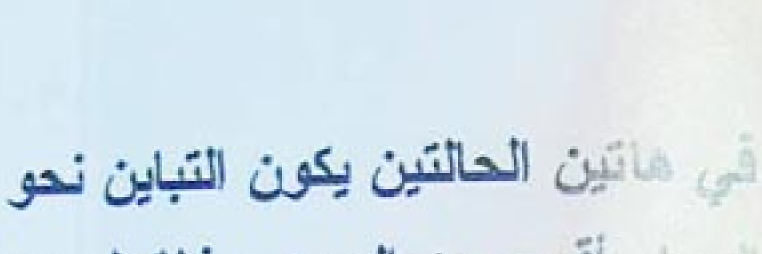

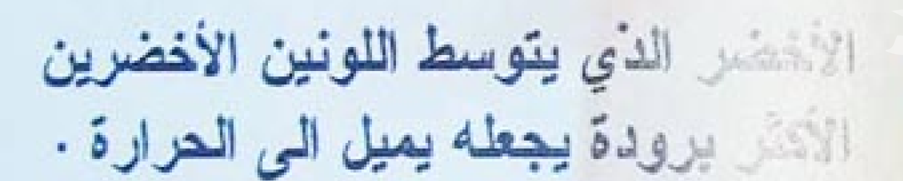
elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

تباين الألوان الحارة و الباردة

حالات التباين عند تجاور الألوان الحارة والألوان الباردة :

1.
يكون التباين قويا وأكثر وضوحا عند تجاور لونين مكملين.

2.
في هاتين الحالتين يكون التباين نحو اليسار أقوى من اليمين، وذلك لوجود ألوان أكثر حرارة في اليمين.

3.
الأخضر الذي يتوسط اللونين الأخضرين الأكثر برودة يجعله يميل الى الحرارة .

4. يكون التباين حادا في تجاور الألوان الأساسية .

5. يضعف التباين عند وجود علاقة تربط الألوان فيما بينها فالبرتقالي والأخضر كلاهما يحتوي على الأصفر والبنفسجي والأخضر كلاهما يحتوي على الأزرق، أما البرتقالي و البنفسجي فكلاهما يحتوي على الأحمر.

6. ينطفئ التباين عند مزج الألوان بالأبيض أو الأسود.

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

تباين الألوان الحارة و الباردة

تبدو سقيفة المقهى مشعة بإنارة قوية صفراء متباينة مع ما تبقى من الشارع والسماء المتكونة من قيم زرقاء ومخضرة وهذا ما يضفي حيوية خاصة .

فالسقيفة تبدو أكثر نشاطا وحوية أكثر دفءا ورحابة أكثر برودة ووحشة ،لقد استعمل الفنان "فان غوخ" في اللوحة تباين خاص وهذا ما تتميز به الألوان الحارة والباردة في التباين .

قم بتقطيع مساحات متساوية القياس من الورق المصمغ بألوان حارة .
أحمر، برتقالي، أصفر.
وباردة.
أزرق ،بنفسجي، أخضر.
جاور هذه القطع في شكل يحقق التباين اللوني .

أستخلص

- يظهر التباين بقوة بين الطبقتين الحارة والباردة .
- الألوان الحارة تدفع بأشكالها إلى الأمام .أما الباردة فالعكس.
- الألوان الباردة والحارة تعطي انطباعا بوجود بعدا ثالثا رغم تواجدها في سطح ذو بعدين فقط .

elbassair.net
elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

تباين الألوان الحارة و الباردة

سيرورة العمل

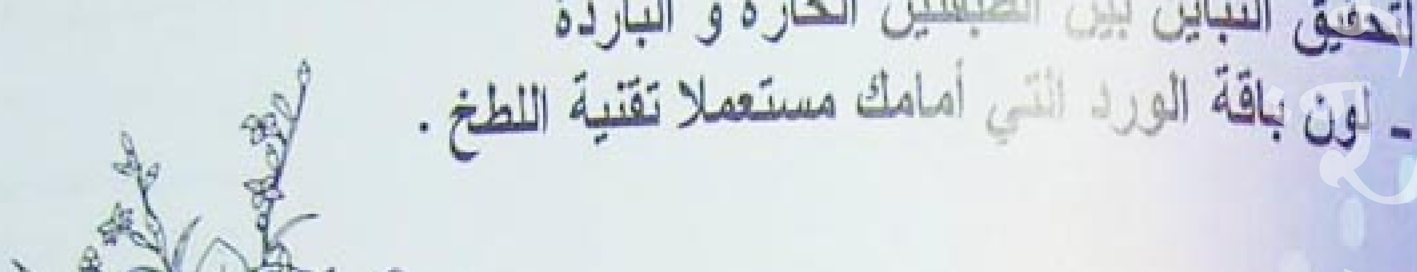

التمرين الأول

لتحقيق التباين بين الطبقتين الحارة و الباردة
- لون باقة الورد التي أمامك مستعملا تقنية اللطخ .

التمرين الثاني

- لون هذه البالونات لتحقيق التباين بين الألوان الحارة و الألوان الباردة

التمرين الثالث

حضرت إحتفالات ليلة عيد الاستقلال 05 جويلية و شاهدت العروض النارية وتشكيلاتها المتنوعة و ألوانها الفاقعة والمشعَّة .
- جسّد هذا المظهر في لوحة فنية تبرز فيها قوة التباين و معبّرا عن الأحاسيس والإنفعالات التي عايشتها في هذه الليلة.

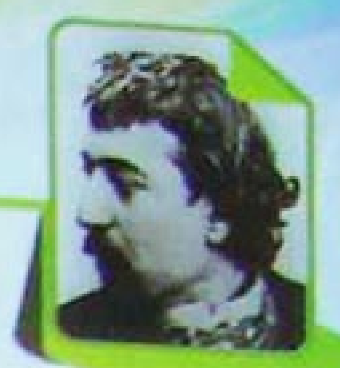
الوسائل : ألوان ترابية - أوراق رسم

السندات : - أستعن بصفحة دعائم و سندات.

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

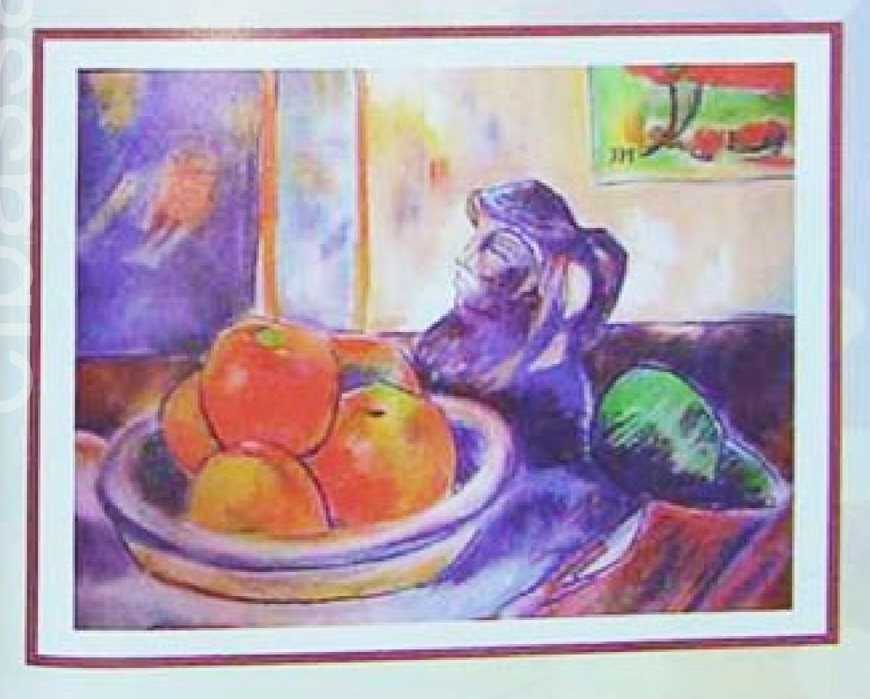

بول قوقان Paul Gauguin

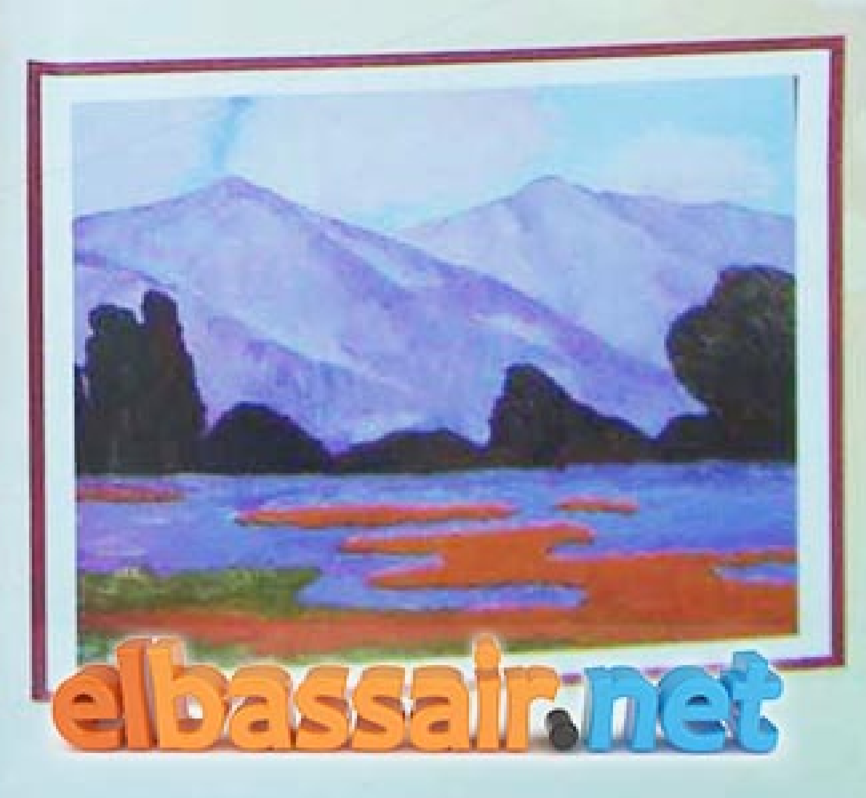
ولد في 7 جانفي عام 1848 رسام فرنسي تخرج من بين أحضان المدرسة الانطباعية، إلا أنه أبدى ميولات أخرى، فكان من المؤسسين لحركات فنية لاحقة، كان يريد أن يستكشف المنابع الأولى للإبداع، فأمضى فترة في بريطانيا قضاها رفقة جماعة من أصدقائه، أطلق على المجموعة اسم مدرسة بون افين، ونشأت معها الحركة التركيبية، التحق بعدها بصديقه الرسام فان غوغ كان له بالغ الأثر على أتباع المدرسة الوحشية توفي في 8 ماي عام 1903.

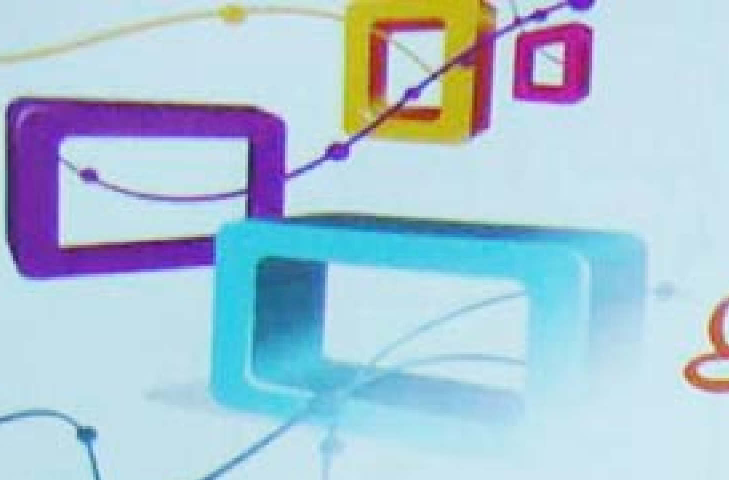

elbassair.net

موقع عيون البصائر التعليمي

التركيب الفني
الوحدة والتنوع

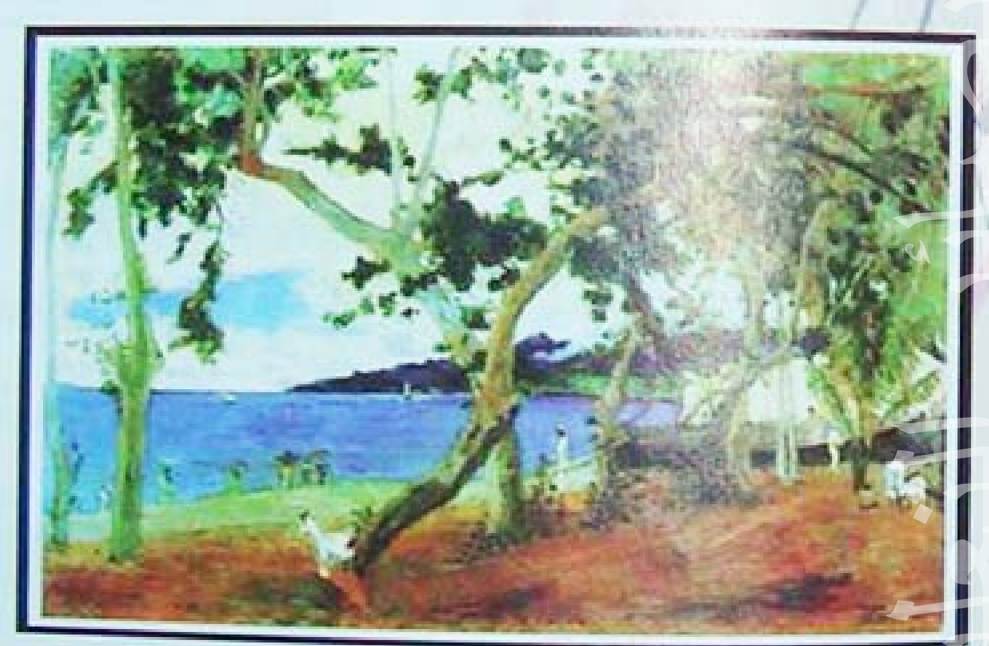

أتعرف

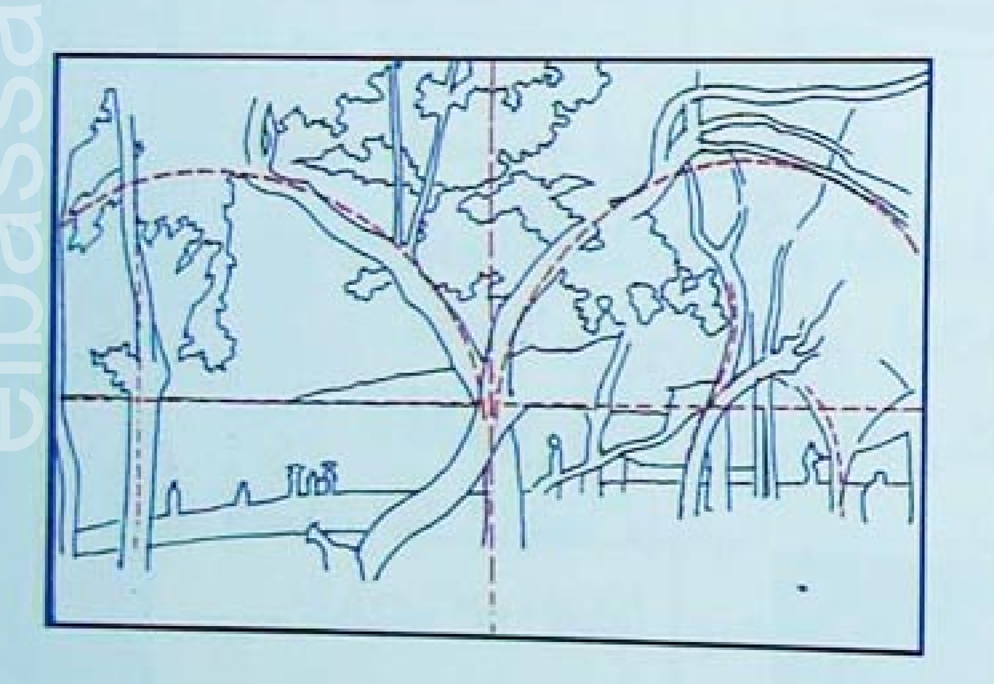
التركيب الفني

إن التركيب في العمل الفني هو نتيجة لتخطيط واع ومدروس، يتحكّم في توزيع العناصر التشكيلية وِفق المبادئ الجمالية من توازن وانسجام وحركة ووحدة وتنوع، حتى يبدو العمل الفني متكاملا ومترابطا.

مركز جاذبيه اللوحة

التركيب الفني الناجح يتشكل بتحديد مركز جاذبية اللوحة مع تنظيم فضائها ومستوياتها من حيث توزيع الكتل والفراغات والقوائم والفواتح.

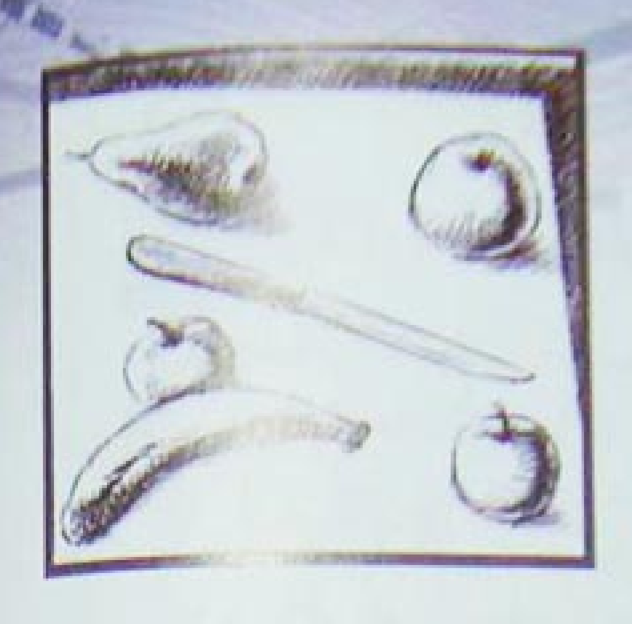
تركيب لوحة بول غوغان يرتكز على الشجرتين اللتين تتوسطان اللوحة المتواجدة في مقدمتها، ويتقاطعها تشكل شبه ستار في شكل أقواس وكأنه ينفتح على مشهد بانورامي وضَاء لمنظر البحر.

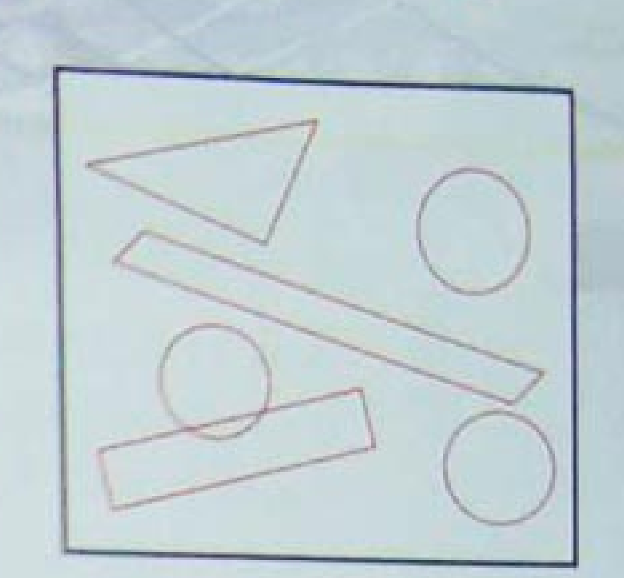
الكتل اللونية

إن القيم اللونية للوحة تتمايز وتتفارق وتتظاهر بسبب التباين الحاصل بين الألوان الباردة، زرقة البحر، إخضرار الأشجار، وباقي الألوان الحارة.

elbassair.net

الوحدة و التنوع

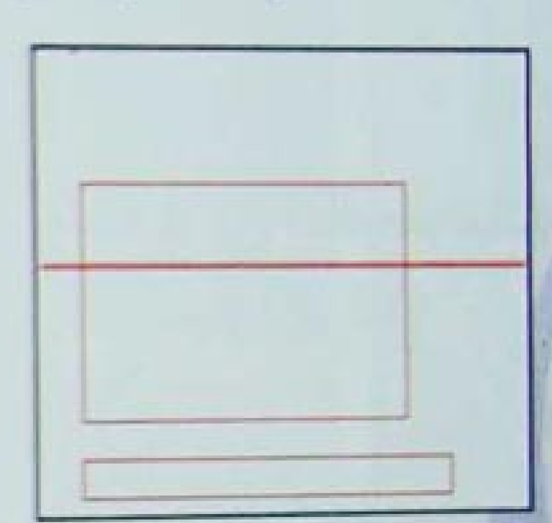

المبالغة في التنوع

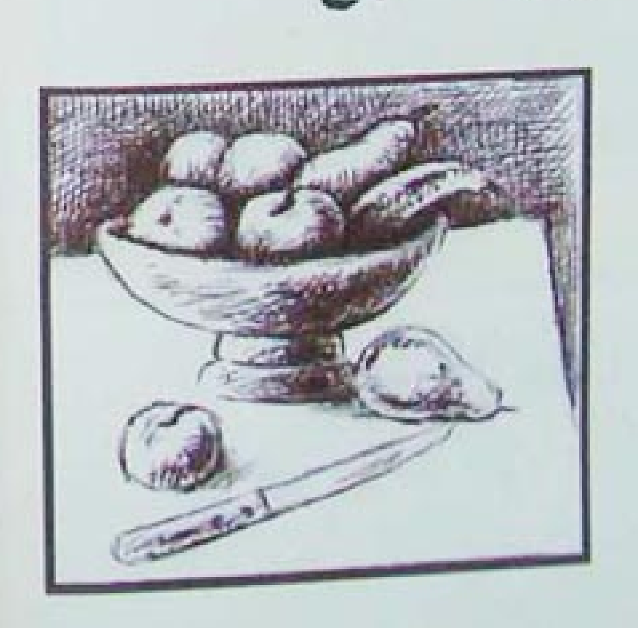
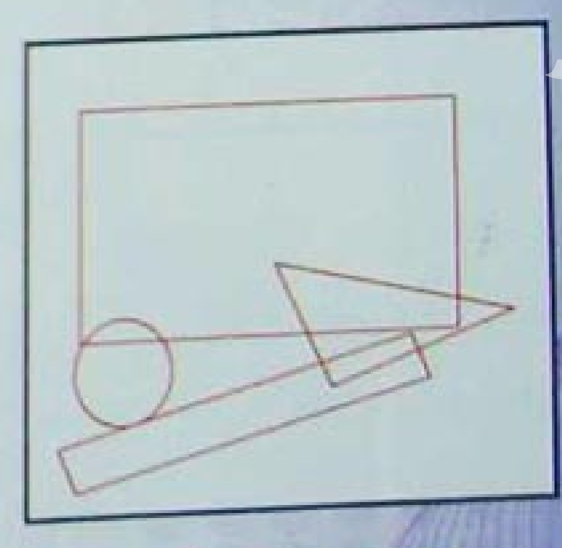
الأشياء تبدو مبعثرة ، مما يشتّت الرؤية بدل أن يجلبها إلى نظرة جامعة ومعقولة .

المبالغة في الوحدة

طريقة توزيع الكتل تفتقر للأصالة ، يغلب عليها طابع الرّوتين الذي لا يجلب الإهتمام ، فنلاحظ أنّ الأفق يقسم اللوحة إلى قسمين. فالطبق و الفواكه يشكلان كتلة واحدة مثقلة لغياب التنوع.

التوظيف الأمثل للوحدة في التنوع

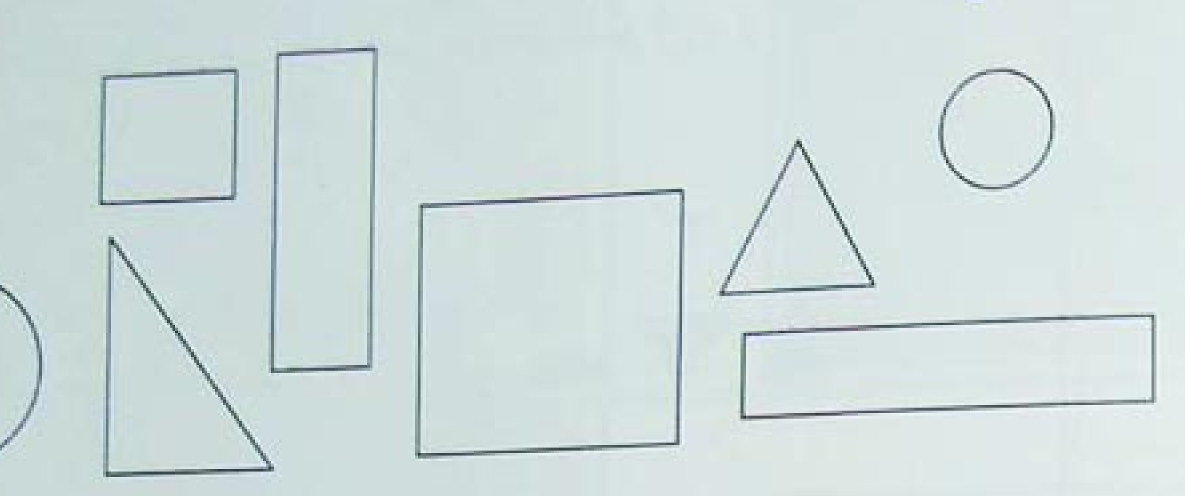
يكفي مقارنة هذه الأشكال مع ماسبقها ،لتدرك الفرق، وتعرف بأن هناك وحدة الترتيب المدروس للكل ،وفي نف [illegible] ذه الحالة لوضعية الكتل وتوزيع مختلف عناصر اللوحة .

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

التركيب الفني
الوحدة و التنوع

إليك الأشكال الهندسية التالية.
استعملها في بنائك للوحة فنية بطريقة تبرز فيها التوازن والإنسجام في الوحدة والتنوع.

أستخلص

الوحدة

إن وحدة العمل الفني تفَسَّر في أنها التكوين الذي تصاغ فيه العناصرالتشكيلية للوحة وتنصهر لتشكل كلا متكاملا.

التنوع

هو عملية توزيع العناصر التشكيلية بطريقة جذابة حيوية بعيدة عن الرتابة والنمطية، وبعيدة عن التنوع من أجل التنوع، لتكون العناصر منسجمة كانسجام ألوان الطيف.

أي اختلال بين الوحدة والتنوع، يفقد العمل الفني مقوماته الجمالية، لأن التناسب بينهما بمثابة صلب العمل.

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

الوحدة و التنوع

التمرين الأول

-استعمل الرموز الشعبية التقليدية المتداولة في الصناعات النسيجيه والفخارية في تركيب فني مراعيا التوازن والإيقاع والإنسجام في وحدة متنوعة .

التمرين الثاني

- قم بتركيب فني بالارقام فقط مراعيا التقاطعات في تكوينها محترما التبويب والبناء المحكم للعناصر التشكيلية في إنسجام يبرز الوحدة والتنوع .

12345

التمرين الثالث

بغية تزيين فناء مدرستك .
-قم بتصميم جدارية اعتمادا على الأشكال الهندسية وتداخلها في تركيب فني يبرز البناء المحكم للعناصر التشكيلية في تناسق كلي للوحدة والتنوع.

الوسائل : ألوان مائية أوراق كونسون.

السندات : -استعن بصفحة سندات ودعائم.

elbassair.net

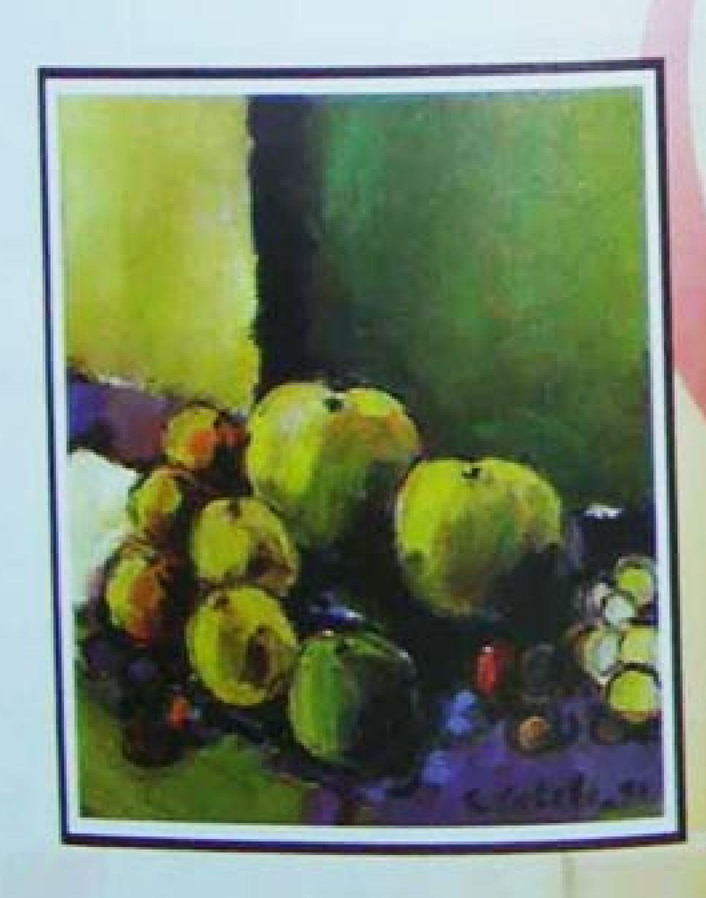
التركيب الفني
الوحدة و التنوع

elbassair.net

elbassair.net

موقع عيون البصائر التعليمي

التقنيات الفنية

التقنية الفنية هي الأثر الذي تحدثه الخامة المستعملة والطريقة التي يتناولها الفنان في تعامله مع العمل الفني ، وتختلف من فنان إلى آخر .

تقنية التنقيط

تقنية التهشير

تقنية اللطخ

تقنية التوليف (التلصيق)

هناك من التقنيات الفنية ما يوحي بالهدوء والليونة ، كما هو الحال في لوحة الفنان "ليوناردو دافينتشي" حيث تبدو الخطوط متوازنة وأحيانا متقاطعة بعضها بصورة خفيفة ، وهذا ما يضفي جمالا ونوعا من النعومة على العمل الفني .
إنه الهدوء ، التركيز ، الرزانة والمهارة اليدوية التي يتميز بها الفنان .

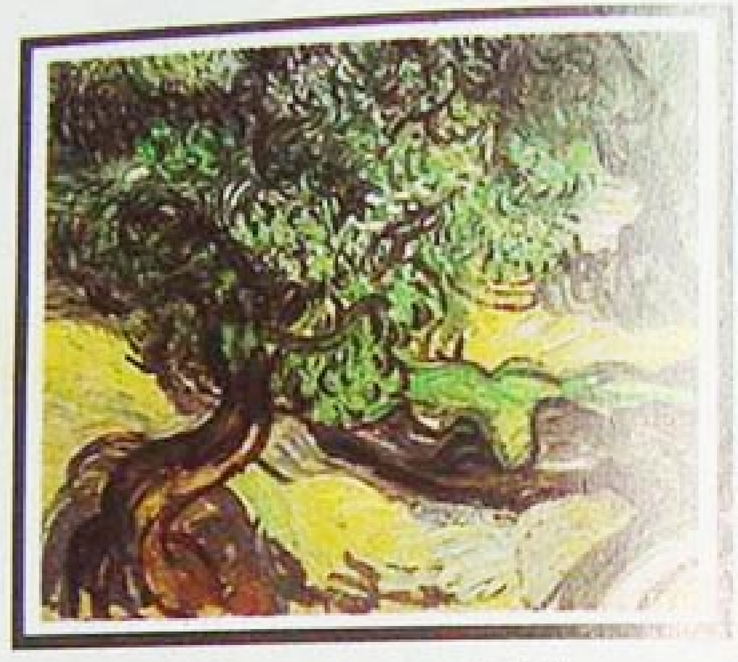

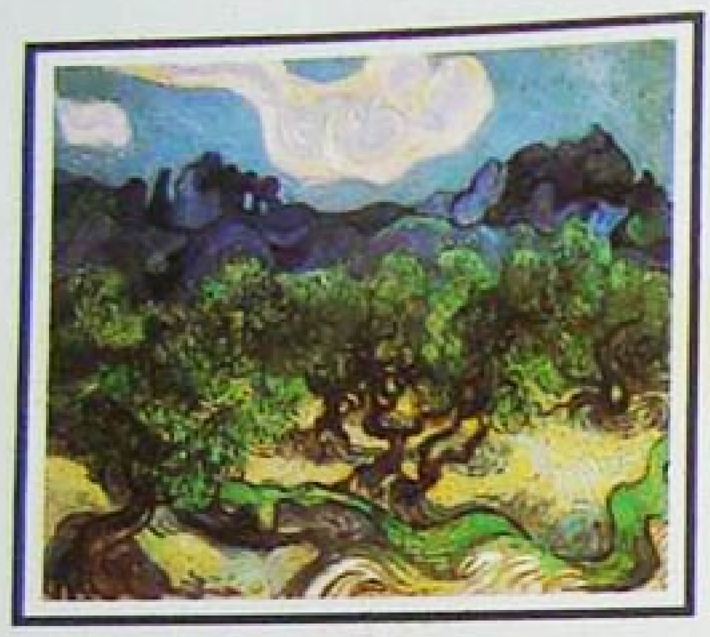
elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

أنواع التقنيات

وهناك من التقنيات الفنية التي تبرز الاضطراب والمزاج المتوتر للفنان ، لذلك فإن الخطوط عند الفنان "فان غوخ" جاءت متموّجة تترك الانطباع بالحركة ، فهي تتقاطع تتداخل تتطابق وتتتابع مشكلة تشابكا مترابطا وجملة من الخطوط والتهشير واللمسات واللطخات العنيفة والجريئة ، إنها بصمة الفنان "فان غوخ".

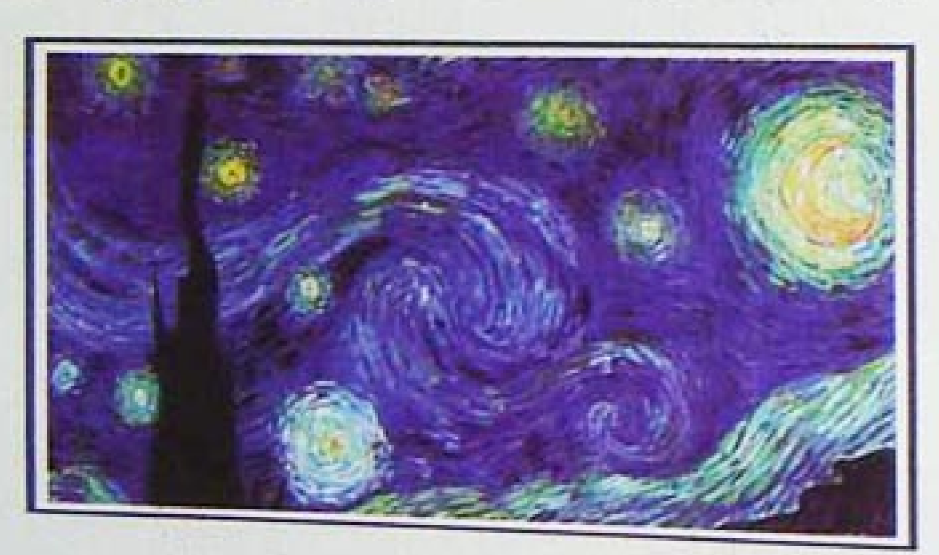
قوة اللمسات واتجاهاتها تصنع وتجسم الأشكال

فان غوخ استعمل قوة التنوع في الملامس بين عناصر الموضوع

أجرب وأكتشف

- أعد رسم هذا الجزء متبعا طريقة تعامل الفنان "فان غوخ" مع اللون.

أستخلص

التقنِيَة الفنية هي الأثر الذي تحدثه الخامة المستعملة والطريقة التي يتناولها الفنان في تعامله مع العمل الفني وتختلف من فنان إلى آخر

- لكل خامه تقنيتها وقد تتعدد إلى أكثر من تقنيه .
- التقنية تساعد على إبراز الملامس والانفعالات وتعبّر عن الحالات النفسية للفنان .

elbassair.net

أوظف و أطبق

التمرين الأول

هذه شجرة السرو التي اعتاد الفنان "فان غوخ" رسمها.

-أعد رسمها ملونا إياها بطريقة الفنان.

التمرين الثاني

ـ أعد رسم هذا البيت الريفي بأسلوب فان غوخ مستعملا الألوان الترابية .

التمرين الثالث

الكثير هي المناظر الطبيعية التي تروقك وتجعلك متعلقا بها لدرجة أنها تبقى عالقة في ذهنك. ـ أعد رسم هذه الصورة الذهنية إلى لوحة فنية لمنظر شغل بالك واهتمامك وذلك بالخط واللون حسب طريقة وأسلوب الفنان "فان غوخ" بقياس 20 X 10.

الوسائل: ألوان ترابية ـ أوراق رسم.

السندات : أعمال الفنان "فان غوخ" ـ صفحة دعائم و...

elbassair.net

elbassair.net

موقع عيون البصائر التعليمي

دعائم وسندات

فانسون فان غوخ
Vincent Van Gogh

فنان عالمي ولد سنة 1853 بهولندا يعد أحد أقطاب الحركة التشكيلية خلال القرن التاسع عشر. هو من أشد الناس حساسية وأقلهم تحمّلا للأذى، ذكي ويحمل في صدره عاطفة جيّاشة انبثق منها أسلوب قائم على اللمسات وخطوط لينة متصاعدة منعرجة معبرة وكأنها انتزعت من خفقات قلب هلوع ينبض باللون والخط.

توفي سنة 1890 بعد أن ترك أعمالا إبداعية خالدة.

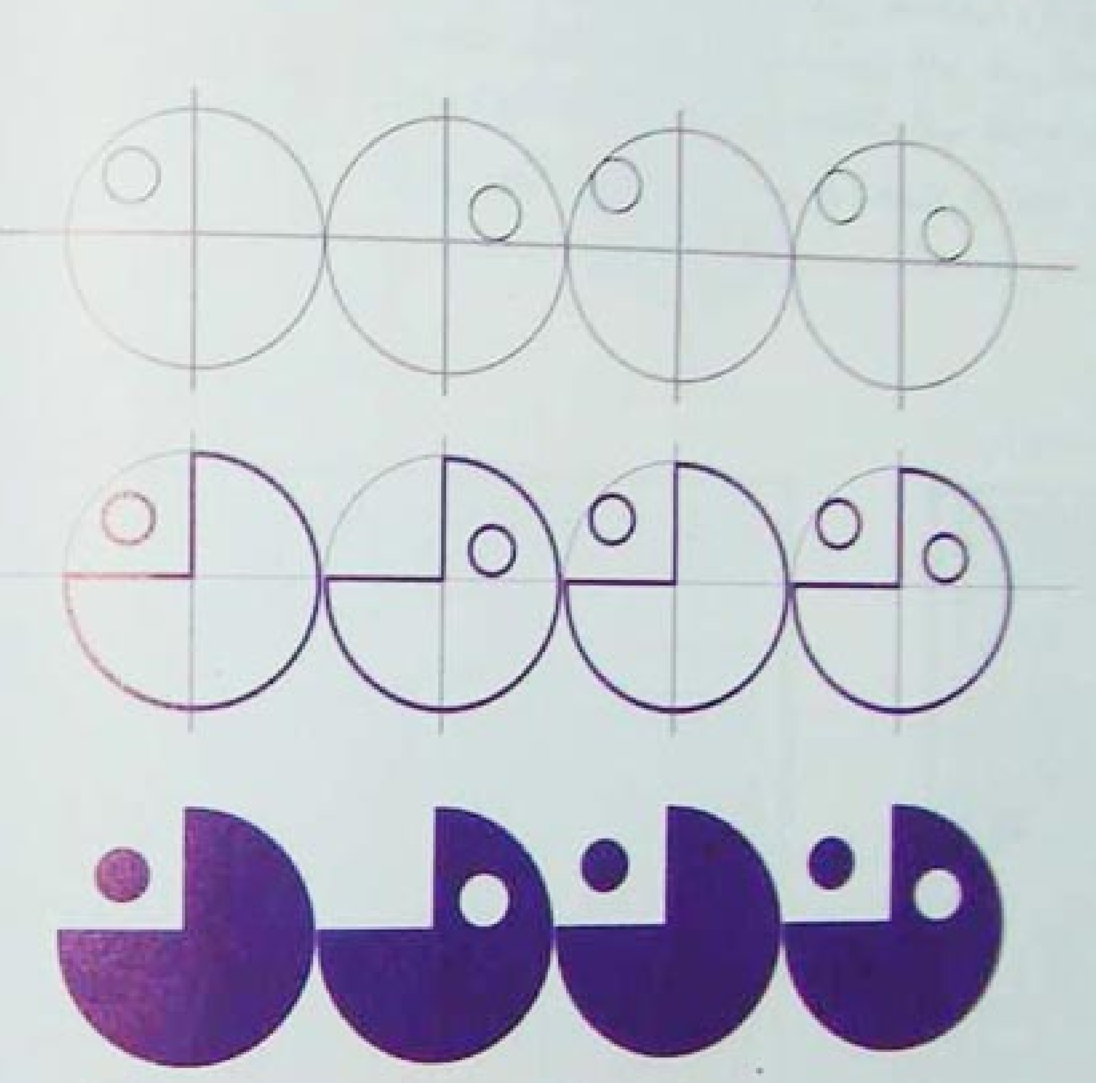
elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

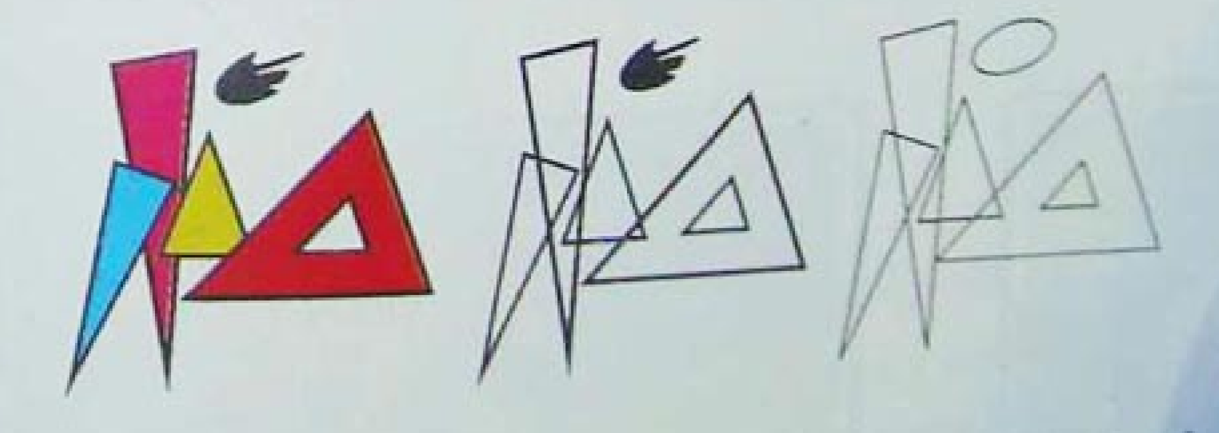

الشعار المبتكر

الخط العربي

إن جمالية الحرف العربي ومرونته التشكيلية منحت الفنان إمكانيات إبداعية وابتكارية لا حدود لها في تصميم تحوير وهندسة الحرف وإخراجه بصورة متجدّدة أصلية تحمل خصوصيات ودلالات فنية معبرة.

زورق

elbassair.net

elbassair.net

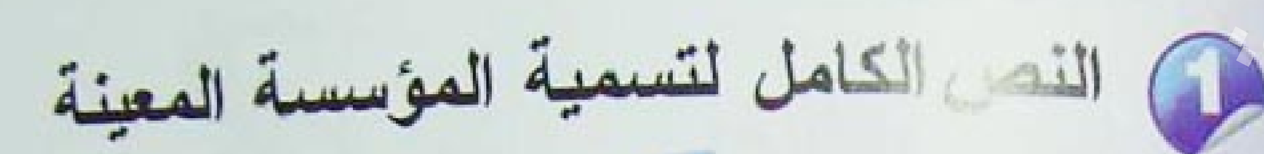
موقع عيون البصائر التعليمي

الشعار

إنه علامة غرافيكية لمؤسسة معينة دون غيرها من المؤسسات لها طابع إعلامي وإشهاري وقيمة ذات بعد ثقافي و حضاري.

أنواع الشعارات

1. النص الكامل لتسمية المؤسسة المعينة

2. الحروف الأولى فقط من التسمية

3. النص بأحد نوعيه مع رسم منمط معبر

مؤسسة الطباعة الرقمية

4. رسم منمط معبر فقط

elbassair.net
elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

أجرب وأكتشف

- لديك كلمة "نور" شكل بحروفها شعارا معتمدا على هندسة حروفه وتركيبها وإخراجها بصورة مبتكرة.

أستخلص

إن مرونة الحرف العربي وجماليته تمنحنا إمكانيات إبداعية وإبتكارية لاحدود لها.

الشعار علامة غرافيكية تميز مؤسسة دون غيرها له طابع إعلامي وبعد ثقافي حضاري.

أنواعه

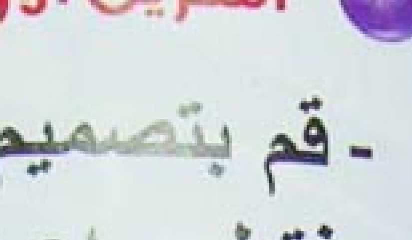
- شعار بالنص الكامل
- بالحروف الأولى فقط
- رسم منمط+نص
- رسم منمط

elbassair.net

موقع عيون البصائر التعليمي

أوظف و أطبق

التمرين الأول

- قم بتصميم شعار مكون من حرفين فقط مراعيا تقنية هندستهما تركيبهما وإخراجهما.

التمرين الثاني

لديك عناوين لمجلة فنية.
(لمسات - ريشة - ملونة)
اختر أحد العناوين في إنجاز شعارك
- موظفا النص والرسم.

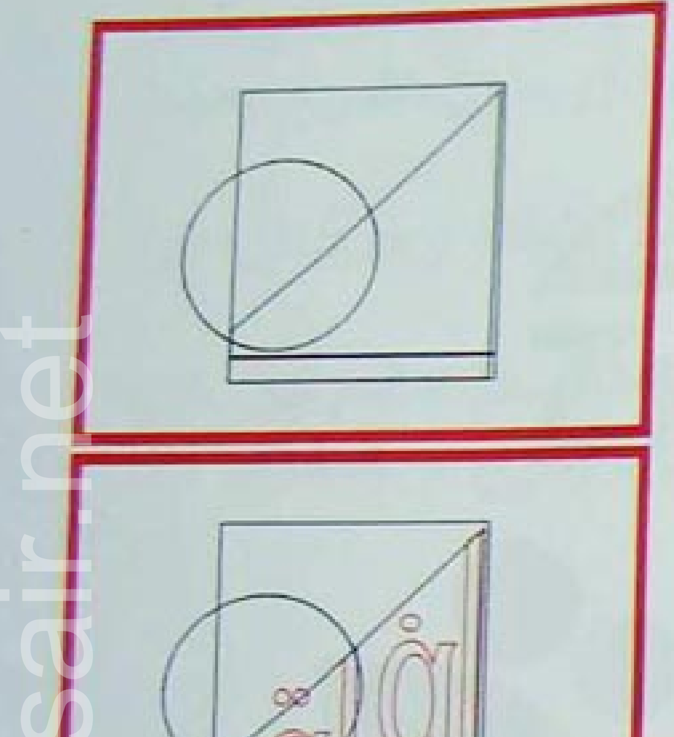
التمرين الثالث

مجلة مدرسية بعنوان أزهار نظمت مسابقة لتصميم شعار لها وكنت من المشاركين فيها.
قم بتصميم هذا الشعار بطريقة مبتكرة في هندسته وطريقة إخراجه مستعملا لونين فقط.

الوسائل : ألوان مائية . أوراق كونسون.

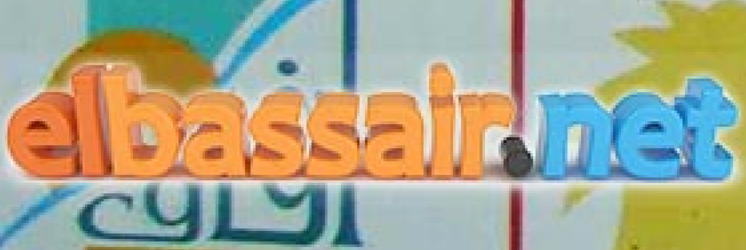
السندات : استعن بصفحة سندات ودعائم.

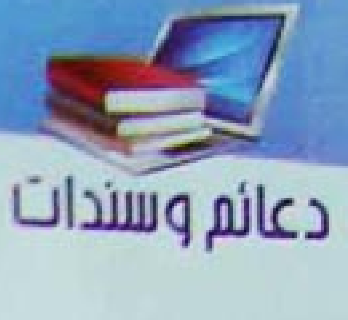

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

elbassair.net
elbassair.net

DESIGN

التصميم المعاصر

التصميم المعاصر أو الديزاين Design فن حديث يعنى بتصميم المنتوجات الصناعية و ابتكار أشكال جديدة تطبعها الحداثة و المعاصرة، حيث يعتمد المصمم عند إعداد مشاريعه على مبادئ فن التصميم المعاصر التي تتمثل في الجمالية و الوظيفية و التسويق، ذلك أن فكرة أن يكون الشيء جميلا ونافعا ليست في الواقع وليدة عصرنا.

إن محتوى ووظيفة المنتوج هما اللذان يحددان شكله ويفرضان على المصمم مادته.

و التصميم المعاصر هو فن الابتكار، حيث يستلهم المصمّم عناصر من الطبيعة و المحيط، ليبدع أشكالا جديدة ومنتوجات متميزة تخرج عن المألوف تلفت الأنظار وتجذب العقول.

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

التصميم المعاصر
DESIGN

- استلهم من خلال هذا الرسم تصميما معاصرا لمزهرية معتمدا على خيالك في إبداع مبتكر وجميل.

أستخلص

- التصميم المعاصر فن حديث يعنى بتصميم المنتوجات الصناعيه بشكل مبتكر يجمع بين ....
الجمالية، الوظيفة والتسويق
- يتسم بروح الابتكار والإبداع
- إن محتوى المنتوج ووظيفته. يفرضان على المصمم شكله ومادته.

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

التمرين الأول

لقد جمع الصانع التقليدي الجزائري بين الجمالية والوظيفة في تصميم هذه المرآة

- استلهم منه بإنجازك لتصميم يجمع بين الحداثة والمعاصرة لمرآة جديدة مبتكرة .

التمرين الثاني

إليك تصميما معاصرا لكرسي يحمل سمات الفن الحديث .

- انتهج في تصميمك على هذا المنوال كرسيًا من إبداعك مستحضرا مبادئ فن التصميم .

التمرين الثالث

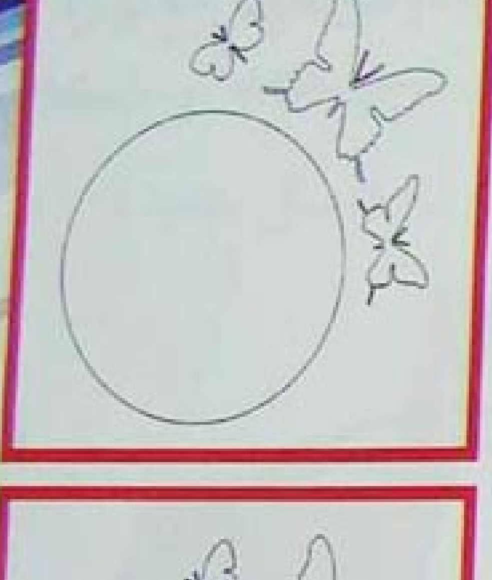
طلب منك تصميم طاولة لجهاز كومبيوتر.

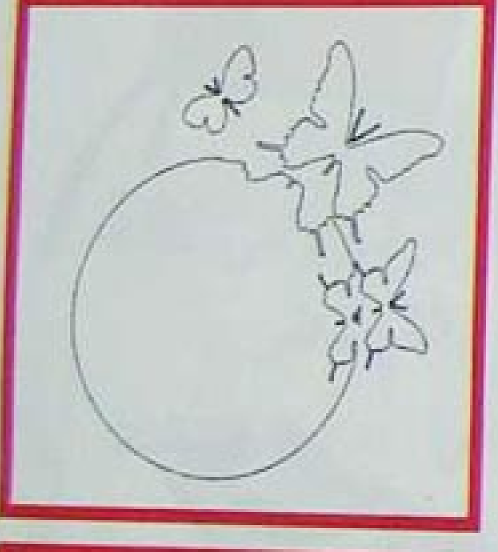
- صممّ هذه الطاولة معتمدا على قواعد التصميم حيث يجمع بين الجمالية والوظيفية والتسويق، موظفا خيالك وإبداعك .

الوسائل : ورق مقوى ـ مقص ـ غراء ـ ألوان.

السندات : استعن بصفحة دعائم وسندات.

سيرورة العمل

elbassair.net

elbassair.net

دعائم وسندات

ألدو روسي Aldo Rossi

مصمم صناعي من مواليد سنة 1931 بمدينة ميلانو الإيطالية كان حلمه أن يبدع أواني منزلية عصرية ذات رونق وجمال في متناول جميع الناس.

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

الإعلام الغرافيكي
Infographie

لقد أحدث الإعلام الآلي ثورة في مجال الإبداع و الإبتكار حيث أصبحت الصورة الرَّقمية لها وجودا قويا في جميع المجالات و ذلك لما وفرّه "الواب WEB" و شبكة "الأنترنيت" العديد من الوسائل في الإبداع الغرافيكي حيث فتح له آفــاق جديدة وغير محدودة ،غيرت من نظرة المجتمع إلى العالم المرئي .

الإعلام الغرافيكي
Infographie

هو الإستعانة بالإعلام الآلي في معالجة و إحداث الصورة و الرسم وهي كلمة مركبة من إعلام و تعني باللاتينية Iinformatique و غرافيكي التي تعني Graphique (Infographie) مستعينا بذلك بكل ما هو رقمي Numérique من صور و فيديوهات و برامج .

الصورة الرقمية
Photo Numérique

للحصول على الصور الرقمية هناك العديد من الوسائل :

- الماسح الضوئي Scanner
  تحويل أي صورة تحليلية إلى رقمية Bitmap
- آلــــة تصوير رقمية
- الصّور المبتكرة بواسطة برامج الإعلام الغرافيكي

elbassair.net
elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

البرامج التطبيقية في الإعلام الغرافيكي

هناك نوعان من البرامج التطبيقية

الإعلام المدعَّم بالحاسوب PAO Publication Assisté par Ordinateur

التصميم المدعم بالحاسوب CAO Conception Assisté par Ordinateur

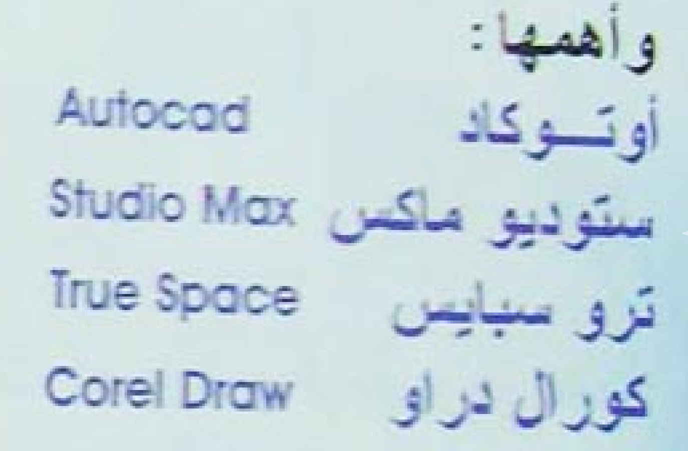
- برامج CAO

برامج تستعمل خاصة في مجالات الهندسة وذلك بابتكار رسومات ذات بعدين 2D أو ثلاث أبعاد 3D .

وأهمها :

أوتـوكاد	Autocad
ستوديو ماكس	Studio Max
ترو سبايس	True Space
كورال دراو	Corel Draw

elbassair.net

موقع عيون البصائر التعليمي

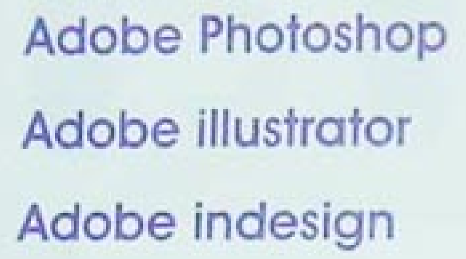
البرامج التطبيقية في الاعلام الغرافيكي

- برامج PAO

وهي الأكثر استعمالا في مجالات الرسم والتصوير والتصميم في الدعاية و الاشهار و الطباعة.

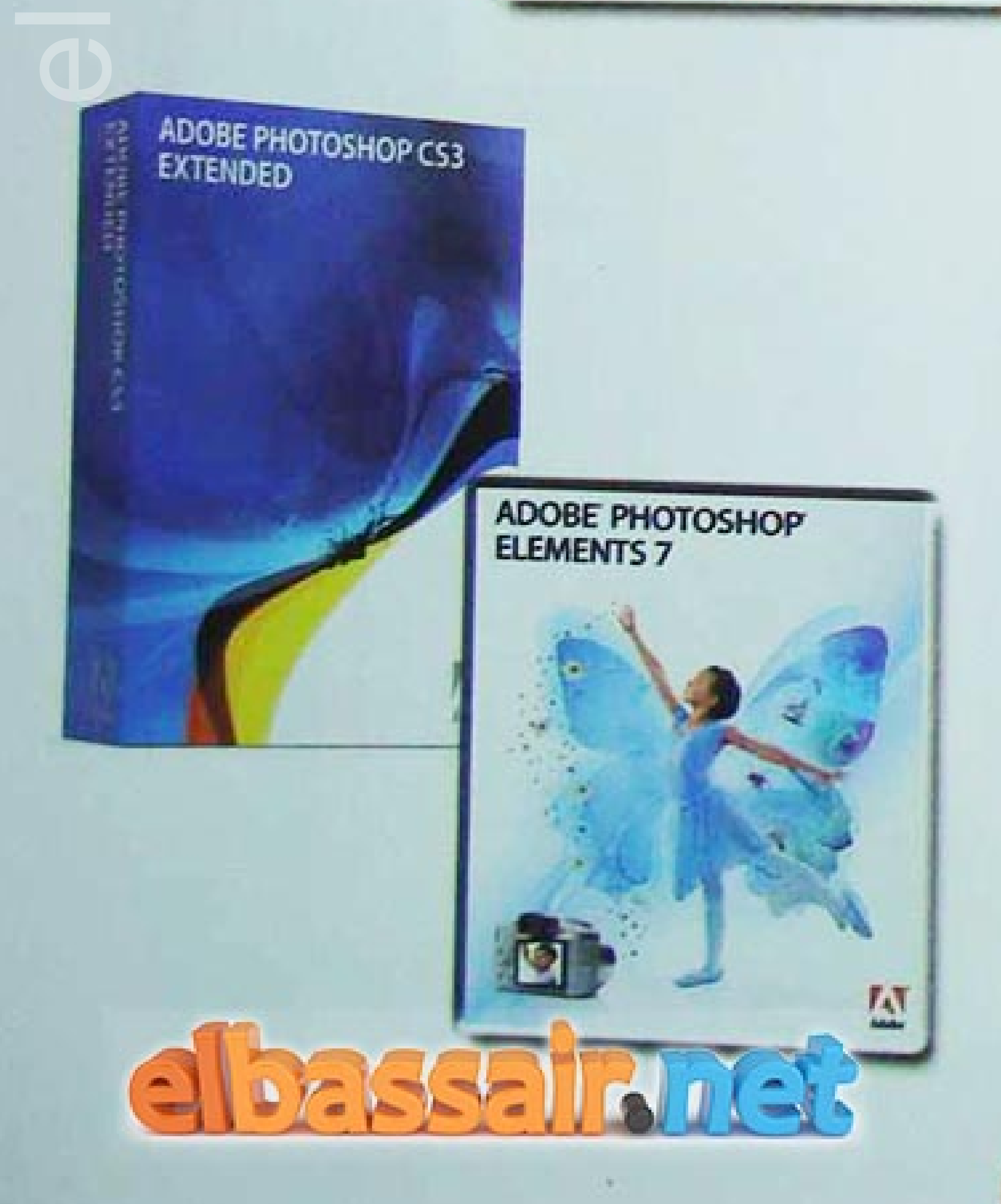
ومن اهمها :

أدوب فوتوشوب
أدوب إيلوستراتور
أنديزاين

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

إنجاز تصميم لقارورة ماء معدني بواسطة برنامج ايلوستراتور

المنبع الأزرق

المنبع الأزرق

elbassair.net

موقع عيون البصائر التعليمي

elbassair.net

أستخلص

هناك نوعان من برامج الأعلام الغرافيكي

- CAO هي برامج تستعمل في مجالات الهندسة
- PAO هي برامج تستعمن خاصة في مجال التصميم وفنون الطباعة.

دعائم وسندات

elbassair.net
elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

تصميم ملصق إشهاري يدوي على الحاسوب

الملصق الجداري

هو تركيب فني يجمع بين الصورة و النص يستهدف التحسيس بقضايا الساعة كالمحافظة على البيئة ومحاربة التصحر و الوقاية من الأمراض أو يشهر سلعة تجارية أو خدمة إقتصادية إجتماعية أو ثقافية
وقد تطور فن الملصقات في العصر الحديث بتطور فنون التصوير و التصميم و الطباعة و الإشهار .

شروط الملصق الأشهاري

- يكون واضح المعنى قصير المبنى
- يكتب بخط واضح و عريض
- يلون بألوان متباينة
- يكون مصورا للحقيقة

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي
elbassair.net

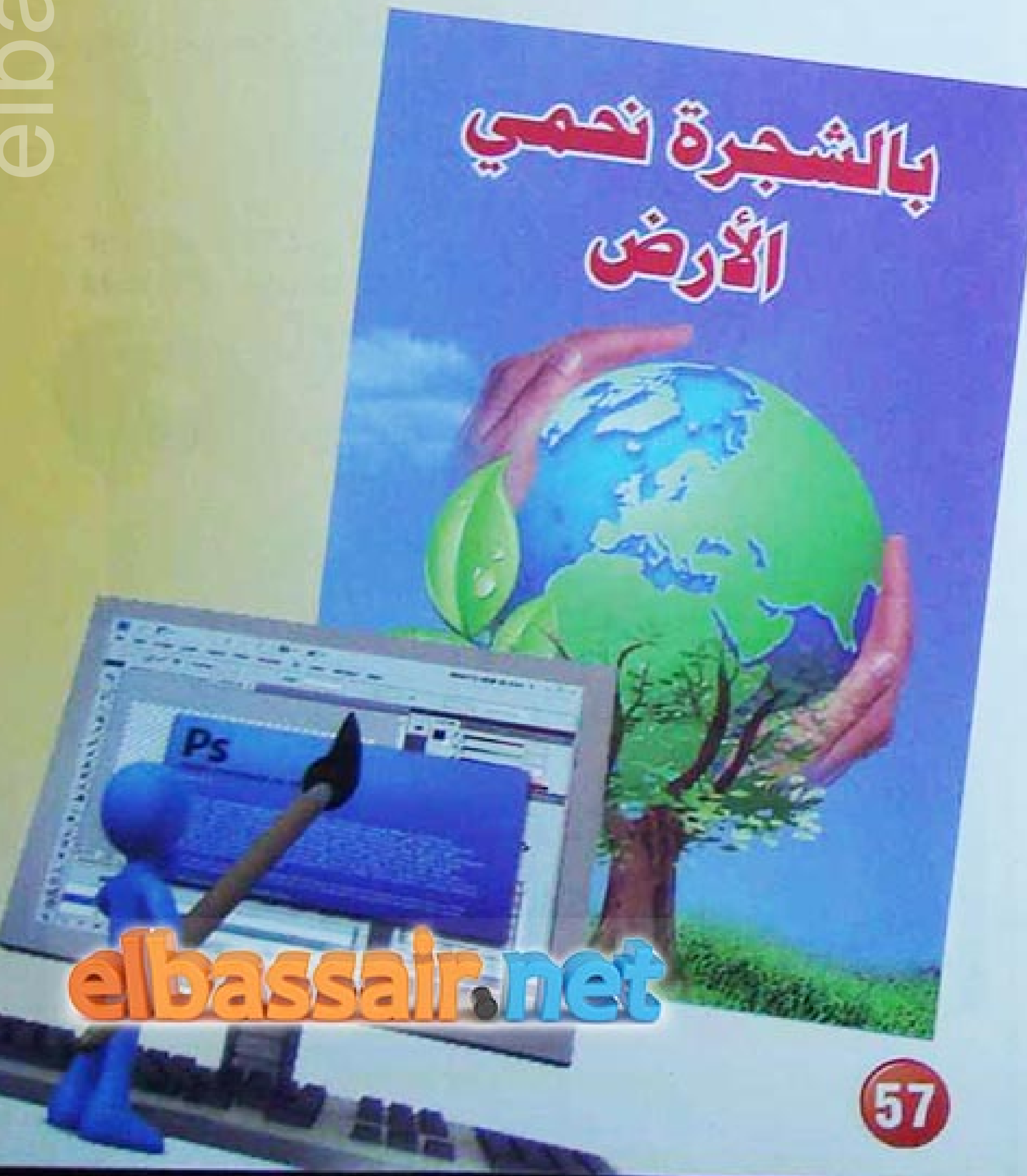
تقنية تركيب الصور

إن تعدد البرامج الإعلامية الغرافيكية جعلت من الملصق وسيلة سريعة وهادفة في الإعلان حيث تلعب تقنية الصورة المركبة دورا هاما في إنجازه وهي تقنية نحصل بواسطتها على صورة مبتكرة لايمكن الحصول عليها بآلة التصوير أو يصعب علينا إخراجها بالرسم التقليدي.

تمكننا هذه التقنية من التعبير بفعالية عن الرسالة التي نسعى إلى تبليغها ونحصل عليها باختيار صور هادفة تصب جميعها في الهدف المنشود حيث يتم تقطيعها وإعادة تركيبها و إدماجها بشكل فني مبتكر و معبر.

نموذج لتصميم ملصق إشهاري بيئي

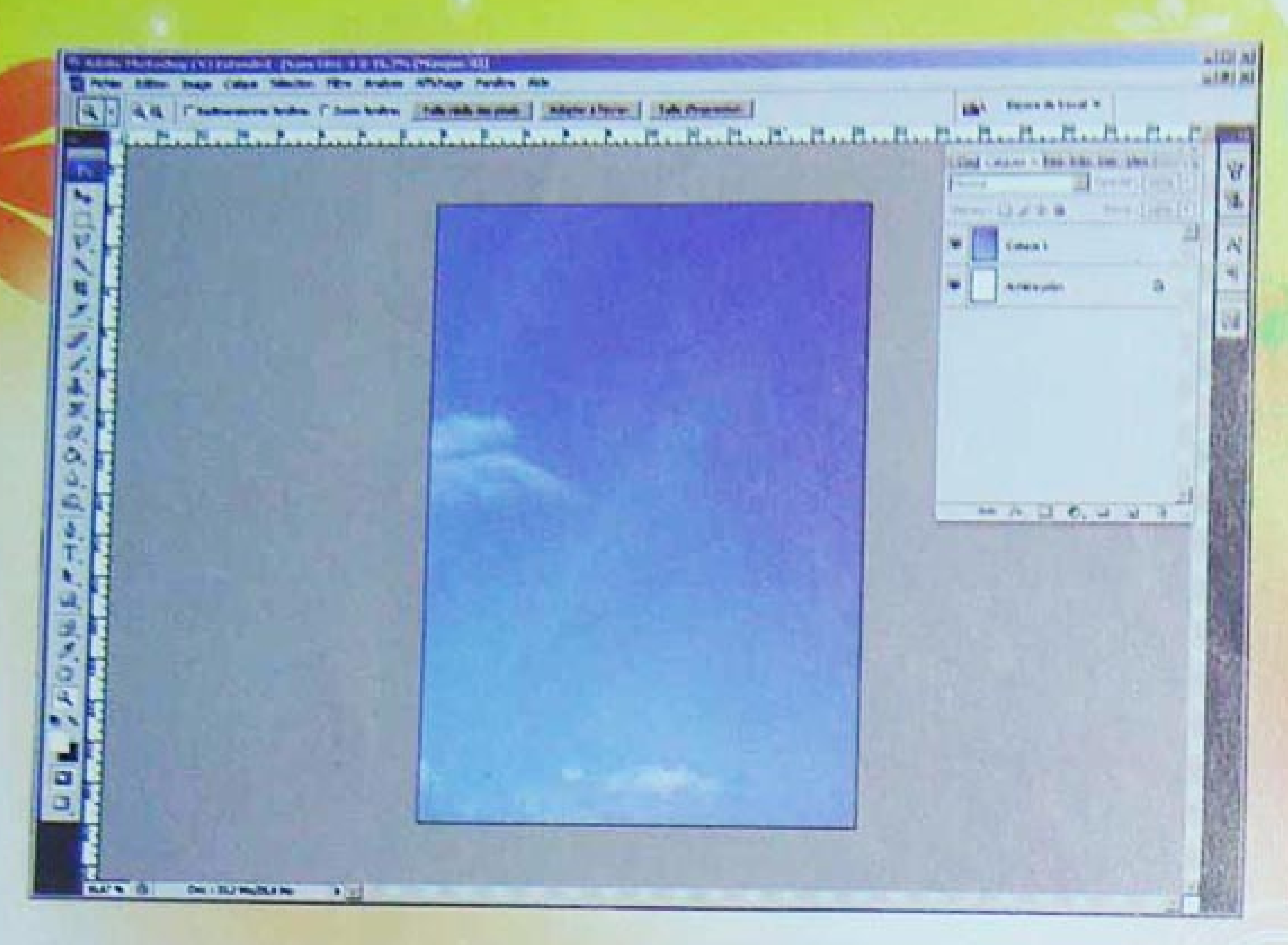
بالفوتوشوب Photoshop

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

Taille de l'image
Dimensions de pixel : 186,3 Mo (avant : 214,1 Mo)
Largeur : 5906 pixels
Hauteur : 8268 pixels
Taille du document :
Largeur : 50 cm
Hauteur : 70 cm
Résolution : 300 pixels/pouce
Mettre les styles à l'échelle
Conserver les proportions
Rééchantillonnage :
Bicubique (adaptée aux dégradés lisses)
OK
Annuler
Auto...
في البداية عليك فتح البرنامج وإختيار المقياس المناسب 50/70 cm بواسطة لوحة المقاييس بنقاوة 300 pixel/pouce ثم عليك إختيار الصور الرقمية المناسبة للموضوع كما هو ظاهر على الشكل.
ويتم الإختيار إما:
- بصور من آلـــة تصوير رقمية
- صور منقولة عن طريق الماسح
SCANNER
- صور محملة من الواب WEB
- صور مخزنة في القرص الصلب
DISQUE DUR - FLASH DISQUE - CD ROM
- صور مبتكرة من برامج الإعلام الغرافيكي
Photoshop - Illustrator- Corel ....
CorelDRAW X4
58
elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

الشكل (1)

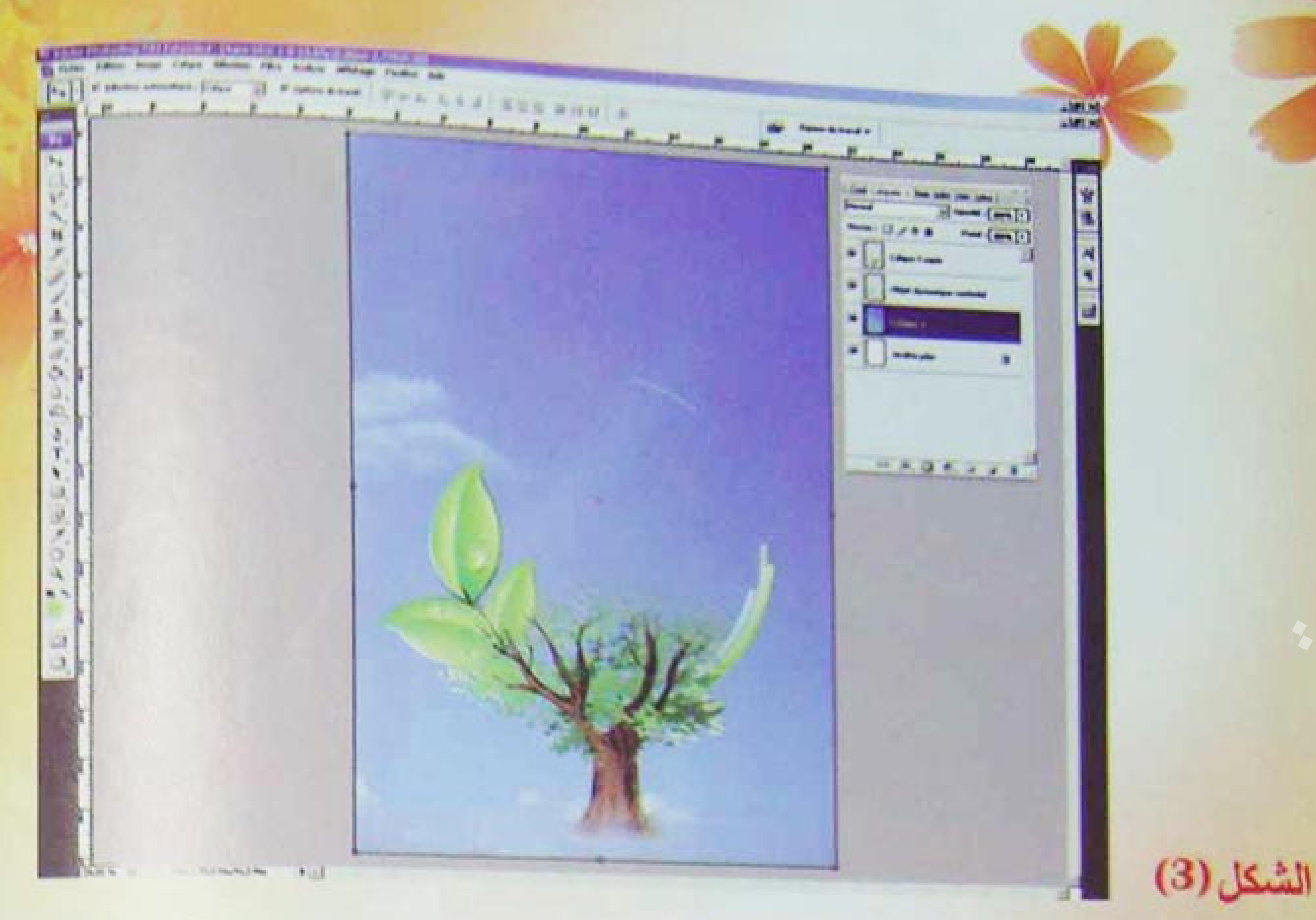
في هذه المرحلة وبعد إختيار الصفحة المناسبة يتم إدخال الصور الرقمية الواحدة تلو الأخرى كما يبدو في الشكل (1) ، إدخال الخلفية التي منها يبدأ التركيب ،وهي صورة لسماء منقولة من قرص صلب.

الشكل (2)

بعدها تأتي مرحلة إدماج الصور، حيث يتم وضع الشجرة في مكانها المناسب، وهي صورة مرسومة ومنقولة بواسطة الماسح Scanner كما هو ظاهر على الشكل (2).

elbassair.net

الشكل (3)

في الشكل(3) تمّ دمج الصورة المتمثلة في ورق لنبات، وهي مبتكرة في برنامج إيلوستراتور Adobe illustrator .

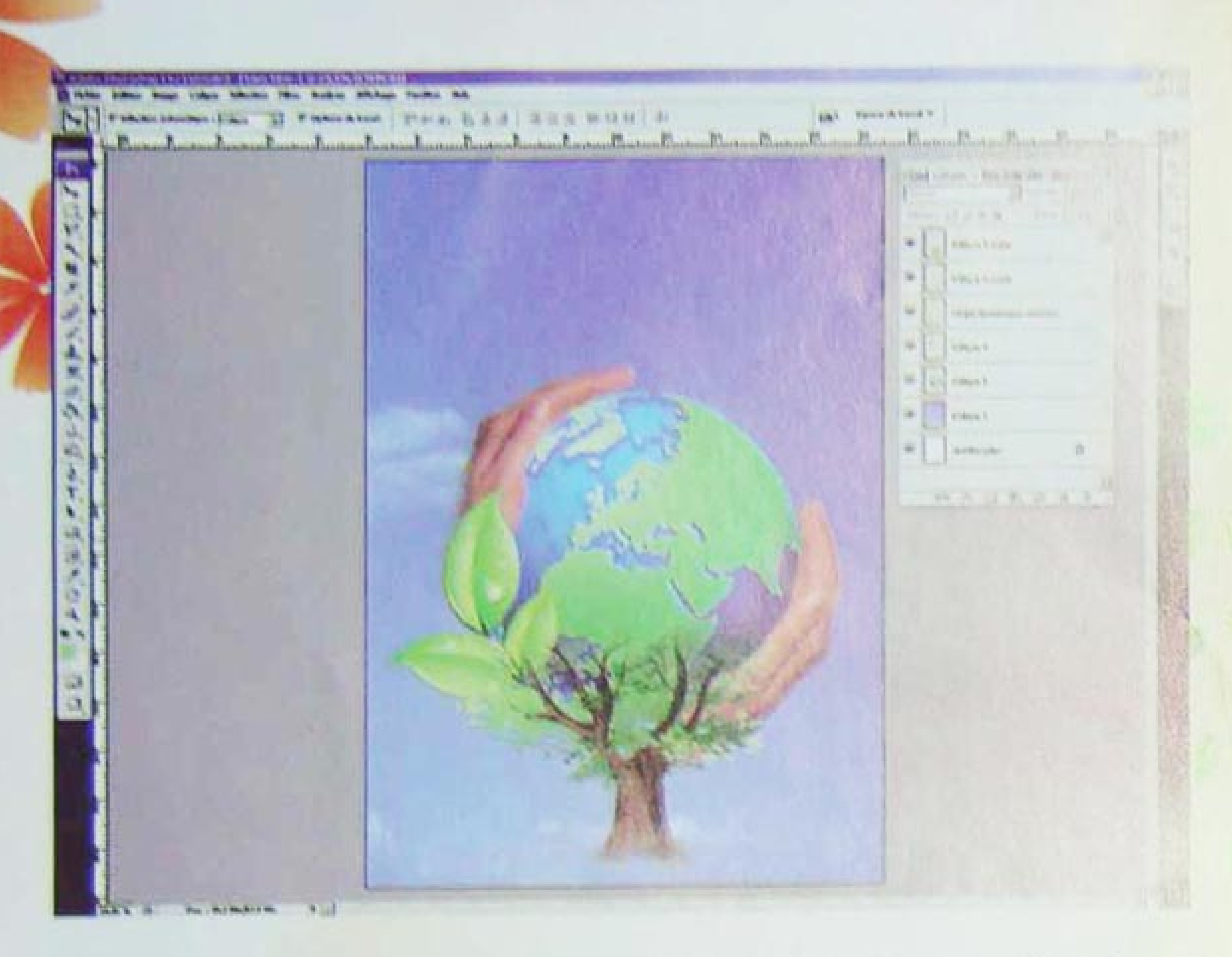

الشكل (4)

elbassair.net

في هذه المرحلة الشكل (4) وضعنا صورة لكوكب [illegible]
يبدو و كأنه جزء منها، وهي صورة نقلناها من الواب Web (inter net) .

elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

الشكل (5)

وفي الشكل (5) جلبنا اليد و عملنا عليها تكرار و وضعناها بشكل يبدو وكأنه يحمي او يتمسك بالأرض وهي صورة كانت مخزّنة في القرص الصلب .

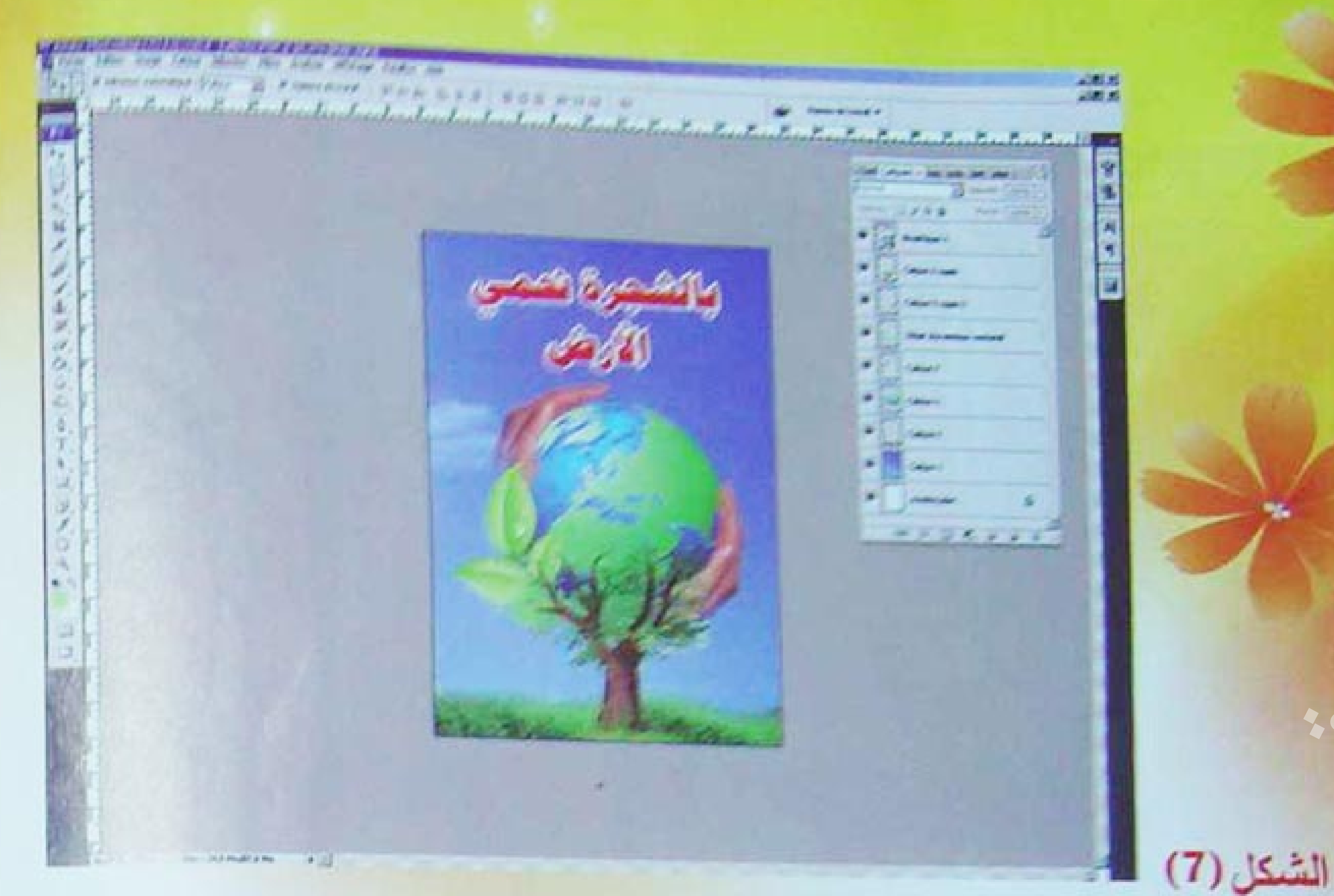

الشكل (6)

أما في هذه المرحلة الشكل (6) وحتى لا تبدو الشجرة في [illegible] قطعة من أرضية عشب أخضر حتى تبدو الشجرة مغروسة ومثبتة على الارض.

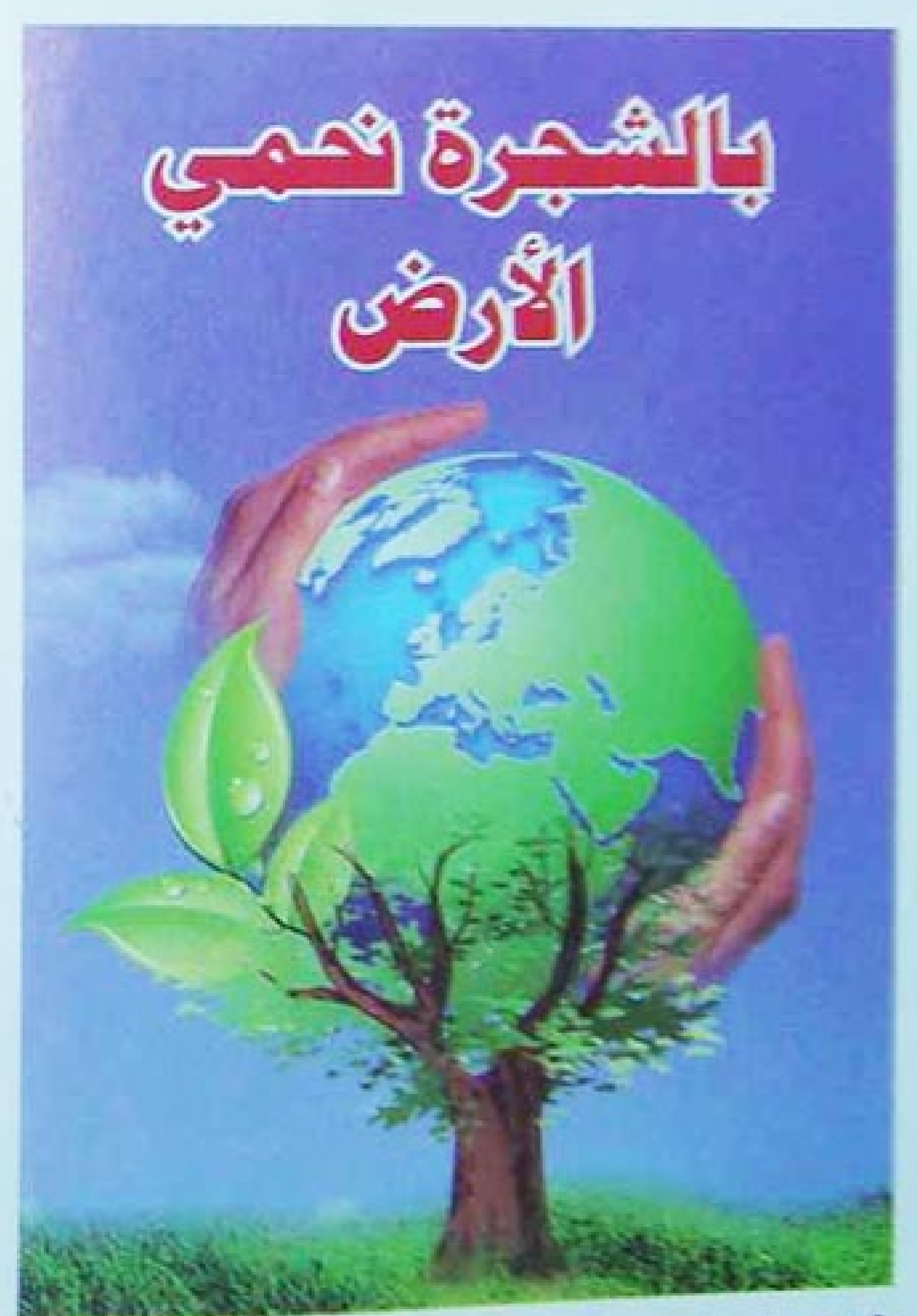
elbassair.net

موقع البصائر التعليمي

الشكل (7)

وفي النهاية وعلى الشكل (7)، ينبغي لنا أن نضيف النص المناسب للملصق **بالشجرة نحمي الأرض**، وأعطيناه لونا أحمراحتى نتحصّل على التّباين اللّوني بين الألوان الحارة و الباردة، كما هو معلوم في شروط تصميم الملصق.

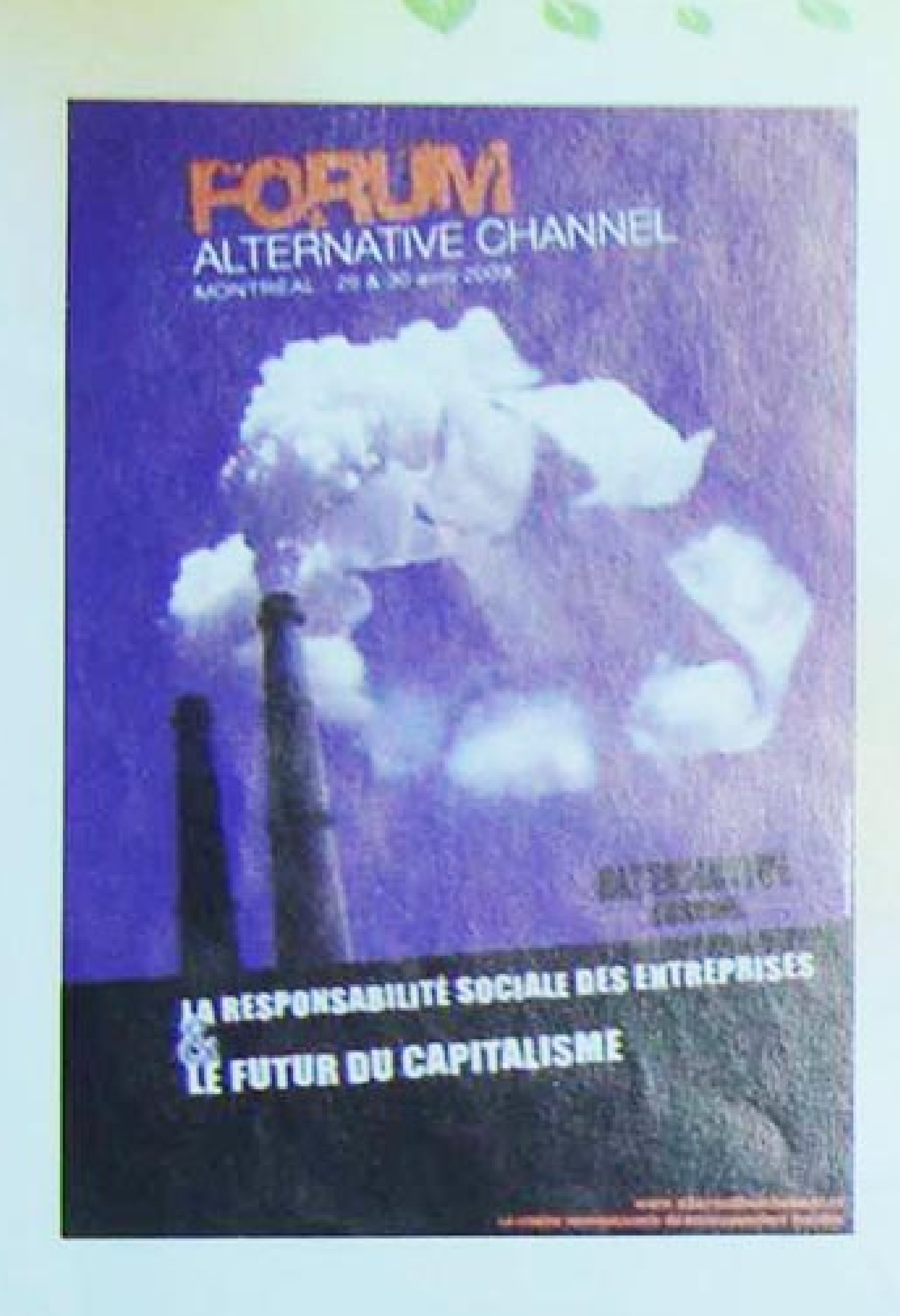

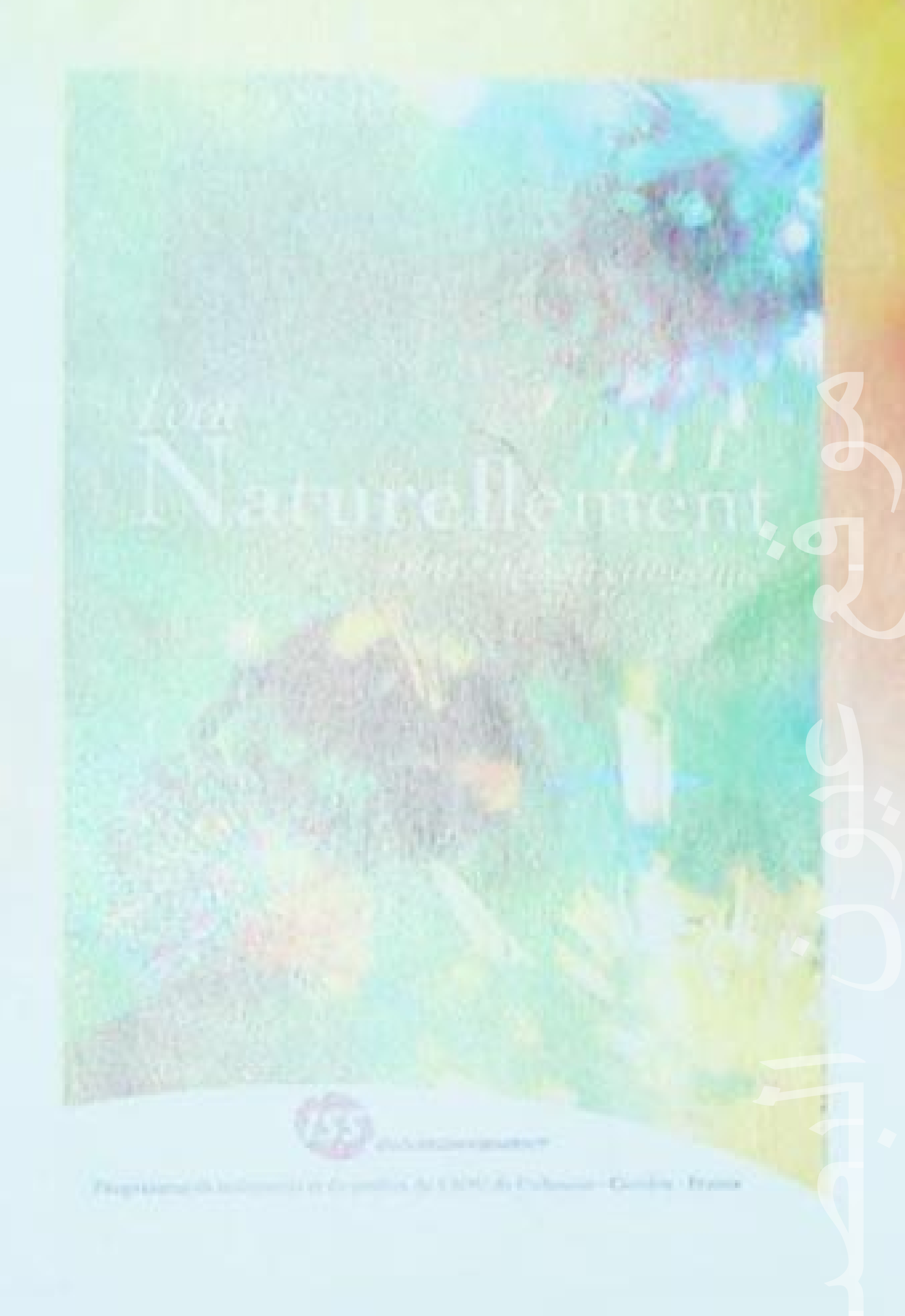
وفي النهاية نتحصل على هذا العمل المعبر وهو ملصق إشهاري بيئي يتكلم عن أهمية الغطاء النباتي بالنسبة للأرض.

elbassair.net

موقع عيون البصائر التعليمي

بعض اللافتات الإشهارية الهادفة تتكلّم عن البيئة والمحيط

elbassair.net

بعض اللافتات الإشهارية الهادفة تتكلّم عن البيئة والمحيط

elbassair.net
elbassair.net
موقع عيون البصائر التعليمي

لتحميل الكتب المدرسية
الابتدائي-المتوسط-الثانوي
إضغط هنا

موقع عيون البصائر التعليمي

elbassair.net

